

TOMMELISE

À PROPOS DU SPECTACLE

Librement inspirée du conte **POUCETTE** d'Hans Christian Andersen, la toute nouvelle création de L'Illusion allie marionnettes, danse et musique.

Pour mettre au point une **ÉCRITURE SCÉNIQUE MULTIDISCIPLINAIRE** originale une équipe de création a été formée : cinq artistes respectivement issues du milieu de la **DANSE**, de la **MUSIQUE**, des **ARTS VISUELS**, de la **LUMIÈRE** et du **THÉÂTRE DE MARIONNETTES**.

Ce spectacle est issu d'une recherche artistique portant sur la représentation des **PERSONNAGES FÉMININS** dans la **LITTÉRATURE MONDIALE**.

Une marionnettiste, une danseuse et une musicienne transportent les petits spectateurs dans un univers organique **QUI SE TRANSFORME SOUS LEURS YEUX**. Brindilles, coroles et feuillages prennent vie pour mettre en lumière la **QUÊTE DE LIBERTÉ** de Tommelise.

SYNOPSIS

Tommelise naît au cœur d'une mystérieuse fleur. À peine parvient-elle à apprivoiser son univers qu'elle est propulsée dans un monde aux proportions gigantesques. La fragile héroïne grandit au fil de péripéties plus grandes que nature. Elle trouvera en elle courage et force pour enfin voler de ses propres ailes.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE : SABRINA BARAN¹

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : JOSÉE BERGERON-PROULX²

LUMIÈRES : AUDREY-ANNE BOUCHARD³

MARIONNETTES : ISABELLE CHRÉTIEN⁴

CHORÉGRAPHIE : LILA-MAE G. TALBOT⁵

UNIVERS SONORE : MARYSE POULIN⁶

INTERPRÉTATION : SABRINA BARAN¹, LILA-MAE G. TALBOT⁵ ET MARYSE POULIN⁶

INTENTIONS ARTISTIQUES

SABRINA BARAN

ORIGINE DU PROJET

Ayant eu une enfance bercée par les **CONTES DE FÉES**, de princesses et de sorcières, j'ai en moi l'intime conviction que les grands **ARCHÉTYPES FÉMININS** sont porteurs de bien plus de **FORCES ET DE COMPLEXITÉ** qu'elles ne laissent paraître. Avec mes yeux d'adulte, j'ai donc relu les récits qui ont nourri mon imaginaire d'enfant et qui m'habitent encore aujourd'hui.

Parmi tous les personnages que j'ai retrouvés avec plaisir, se trouve l'une des plus discrètes et fragiles, **POUCETTE, ENFANT NÉ MYSTÉRIEUSEMENT AU CŒUR D'UNE FLEUR**. Déracinée dès sa naissance et ballottée d'univers en univers, la fragile héroïne grandit au fil d'expériences difficiles qu'elle surmonte. L'ensemble du récit est bâti comme une **MÉTAPHORE DE L'EXISTENCE HUMAINE** et de la **DÉCOUVERTE DE SOI DANS UN MONDE HOSTILE**.

J'ai le désir d'adapter ce récit pour un spectacle de théâtre de marionnettes contemporain, **HAUTEMENT VISUEL ET POÉTIQUE**. Je veux créer un **PERSONNAGE FÉMININ FORT** malgré sa fragilité apparente du départ. Je souhaite **ALLER AU-DELÀ DE LA PROPOSITION DU CONTE ORIGINAL** en laissant de côté certains des concepts qui datent de l'époque où il a été écrit. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur l'essence même du propos du récit: **LA QUÊTE DE LIBERTÉ D'UN PERSONNAGE FÉMININ** lancé à la découverte de soi.

ORIENTATION DE LA MISE EN SCÈNE

Pour moi, le **MOUVEMENT CHORÉGRAPHIÉ DANS L'ESPACE**, issu du corps humain ou de la marionnette, est **SOURCE D'ÉMOTIONS PROFONDES**. J'ai donc choisi d'explorer les **FRONTIÈRES SCÉNIQUES** entre le corps humain et celui de la marionnette. Je souhaite travailler à générer des émotions par un entrelacement des arts de la marionnette, la danse, la musique et la lumière à travers des jeux de proportions. Je compose une **ÉCRITURE VISUELLE ET MUSICALE** où le mouvement, plus que la parole, portera le propos.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

J'ai réuni autour de moi une équipe forte, composée de cinq conceptrices exceptionnelles. D'**ORIGINES ARTISTIQUES DIVERSES**, toutes possèdent une formation de haut niveau. Leur démarche artistique privilégie une **IMPLICATION DIRECTE DÈS LES PREMIERS PAS** d'une œuvre ainsi que la **FUSION DES GENRES**. Enfin, elles sont habitées par le désir de mettre en commun leur savoir-faire respectif pour m'accompagner dans la **CRÉATION D'UN UNIVERS UNIQUE...ORGANIQUE**.

ÉQUIPE DE CRÉATION

INTERPRÉTATION ET MISE EN SCÈNE SABRINA BARAN

Codirectrice artistique de L'Illusion, Théâtre de marionnettes, Sabrina Baran s'intéresse très tôt aux arts de la scène, à la danse et aux arts visuels. Après un baccalauréat en psychologie, question de mieux connaître l'humain, elle suit une formation en théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets ainsi qu'en création pour l'enfance et la petite-enfance auprès de maîtres québécois et européens.

Elle s'implique dans la création, l'élaboration et l'interprétation des spectacles de la compagnie, notamment Chantefable, À la belle étoile ainsi que Philémon et Baucis. En 2012, elle signe Ondin, sa première création. Les spectacles de la compagnie sont présentés au Studio-théâtre de L'Illusion, ailleurs au Québec, au Canada et à l'international.

INTERPRÉTATION ET CHORÉGRAPHIE LILA-MAE G. TALBOT

Lila-Mae commence la danse à un très jeune âge et reçoit sa formation classique à l'École supérieure de Ballet. Elle obtient ses premières expériences pré-professionnelles au sein du Jeune Ballet du Québec. Elle devient ensuite membre des Grands Ballets Canadiens et danse un répertoire classique et contemporain, notamment pour les chorégraphes George Balanchine, Kim Brandstrup et Helgi Tomasson.

Elle devient ensuite membre de la compagnie Rubberbandance Group dans laquelle elle s'investit durant plusieurs années à titre d'interprète et d'assistante chorégraphe à diverses reprises. Lila-Mae continue sa carrière d'interprète indépendante tout en enseignant à L'École de danse de Québec.

INTERPRÉTATION ET ENVIRONNEMENT SONORE - MARYSE POULIN

Artiste du corps, du son et de l'image, Maryse pratique et intègre divers langages artistiques dans son travail. Elle danse 5 ans avec O'Vertigo avant d'entreprendre sa propre recherche du mouvement, explorant différents aspects du langage scénique et technologique. Son travail a été présenté dans plusieurs salles à Montréal et en Europe.

Musicienne autodidacte, conceptrice sonore au théâtre, accompagnatrice pour la poésie, chasseuse de sons dans la vie, elle crée des musiques pour la scène à partir d'instruments tels que le violon préparé, les saxophones et autres instruments hétéroclites. L'Académie Québécoise du théâtre lui décerne à deux reprises le Masque de la conception sonore.

ÉQUIPE DE CRÉATION

SCÉNOGRAPHIE

JOSÉE BERGERON-PROULX

Issue des arts visuels et diplômée du programme de scénographie à l'École nationale de théâtre du Canada en 2007, Josée Bergeron-Proulx s'investit depuis dix ans dans la conception de décor, de costumes, d'accessoires et de marionnettes. Elle collabore avec des metteurs en scène tels René-Richard Cyr, Alain Gauthier et Anne-Marie White. Elle partage son affection pour l'architecture de l'imaginaire avec diverses compagnies dont le Théâtre le Clou, le Théâtre la Manufacture et L'Illusion, Théâtre de marionnettes.

Elle transmet son expertise en dirigeant un programme de scénographie au collège Jean-Eudes jusqu'en 2016. Aujourd'hui, elle poursuit ses recherches en se perfectionnant par une maîtrise en arts visuels et médiatiques à L'UQÀM.

CONCEPTION DE MARIONNETTES

ISABELLE CHRÉTIEN

Diplômée au baccalauréat en Art dramatique profil scénographie à l'UQÀM en 2002, Isabelle Chrétien se spécialise en conception et confection de marionnettes. Elle travaille à la confection des marionnettes de plusieurs compagnies québécoises, tel Le Théâtre de l'Avant-Pays, Le Théâtre de L'Oeil et L'Illusion, Théâtre de marionnettes Récemment, elle a dirigé l'atelier de fabrication tout en étant co-conceptrice des marionnettes de la production Coco-incognito au Biodôme de Montréal.

En 2003, elle fonde la compagnie de théâtre de marionnettes Vis Motrix avec David Magny. Elle y signe la conception et la confection des marionnettes, en plus de les manipuler.

LUMIÈRES

AUDREY-ANNE BOUCHARD

Diplômée en Scénographie et production à l'Université Concordia, Audrey-Anne œuvre principalement comme conceptrice d'éclairage dans les mondes de la danse, de la musique et du théâtre au Québec et à l'international.

Ses dernières conceptions d'éclairage pour le jeune public incluent Les Zurbains - Théâtre Le Clou, Babioles - Cabane Théâtre et Fairy Mix - Les BGM. En 2011, Audrey-Anne complète une maîtrise internationale dans le cadre de laquelle elle étudie l'intégration de l'image numérique dans les nouvelles pratiques artistiques. Elle enseigne actuellement à l'Université Concordia au Baccalauréat en Scénographie et production en plus d'être coach en production à l'École Nationale de Théâtre du Canada.

EXTRAITS DE CRITIQUES

FAIRE DIALOGUER MARIONNETTE ET DANSE,

CRÉER DES **MIROIRS POÉTIQUES** ENTRE LES CAPACITÉS PHYSIQUES DU CORPS HUMAIN, DE SON EFFIGIE MINIATURE ET DES ANIMAUX CROISÉS, **VOILÀ QUI EST RICHE.**

Le Devoir, 10 mai 2017 | Alexandre Cadieux

LA PRODUCTION D'ENVIRON 35 MINUTES S'AVÈRE UN **MOMENT DE DOUCEUR ET D'ENCHANTEMENT.** [...] DÈS LES PREMIÈRES SECONDES, L'ACTION SE DÉROULE SOUS D'**INTÉRESSANTS JEUX D'OMBRE** ET DES **EFFETS MÉLODIQUES TRÈS RÉUSSIS.**

Mon théâtre, 12 mai 2017 | Olivier Dumas

HISTORIQUE DE DIFFUSION

24 ET 25 JUILLET 2019	Festival international des arts de la marionnette à Saguenay	3 REPRÉSENTATIONS
15 AU 21 MAI 2019	Agora des arts - Rouyn Noranda Salle Félix-Leclerc - Val d'or	4 REPRÉSENTATIONS
16 JANVIER 2019	Caplan Theater, OFF-IPAY Showcase - Philadelphie	1 REPRÉSENTATION
6 AU 8 DÉCEMBRE 2018	La Nouvelle Scène Gilles Desjardins - Ottawa	8 REPRÉSENTATIONS
29 MAI AU 2 JUIN 2018	Northern Alberta International Children's Festival	9 REPRÉSENTATIONS
23 AU 26 MAI 2018	Calgary International Children's Festival	7 REPRÉSENTATIONS
22 AVRIL 2018	Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux	1 REPRÉSENTATION
13 AU 25 MARS 2018	Studio-théâtre de L'Illusion	23 REPRÉSENTATIONS
9 MAI 2017	Festival Petits bonheurs - Montréal	2 REPRÉSENTATIONS
25 AU 30 AVRIL 2017	Studio-théâtre de L'Illusion	4 REPRÉSENTATIONS

62 REPRÉSENTATIONS

UN MOT SUR LA COMPAGNIE

Bien ancré à Montréal depuis 1979, **L'ILLUSION, THÉÂTRE DE MARIONNETTES** a pour mission la création, la production et la diffusion de spectacles mettant en valeur la grande diversité du théâtre de marionnettes.

La compagnie oriente son travail principalement vers le **JEUNE CITOYEN** qu'elle aime surprendre par des propositions innovantes **QUI ALLIENT LES ARTS VISUELS AUX ARTS DE LA SCÈNE**. À l'origine de chaque spectacle, des **ÉQUIPES ARTISTIQUES AUDACIEUSES** sont mises sur pied pour partir à l'aventure sur des chemins de création inexplorés ou encore pour revisiter des chefs-d'œuvre du patrimoine mondial et leur offrir un éclairage nouveau avant de les adapter au théâtre de marionnettes.

Les créations de la compagnie se démarquent par une écriture dramaturgique en parfaite symbiose avec le visuel du spectacle. Les artistes créent **UN VÉRITABLE ALPHABET D'IMAGES EN MOUVEMENT**. L'illusion est fière d'offrir aux jeunes citoyens des spectacles qui **ÉTONNENT, SURPRENNENT ET FASCINENT** tant par leur propos que par leur forme.

HISTORIQUE

1979 - 1989

Grâce à leur **VISION ORIGINALE DU MÉTIER**, qui s'appuie autant sur l'histoire de leur discipline artistique que sur les approches les plus avant-gardistes de leur époque, les artistes de L'illusion inscrivent d'abord leur travail dans le riche **PAYSAGE CULTUREL MONTRÉALAIS**. Rapidement un important **RÉSEAU DE TOURNÉES** est développé au Québec, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

1990 - 1999

Afin de s'accorder plus de liberté de création et de **FAVORISER LA RENCONTRE ENTRE LES ARTISTES ET LE PUBLIC**, L'illusion place au cœur de sa démarche, l'urgence de **SE DOTER D'UN LIEU ADAPTÉ** aux exigences particulières du théâtre de marionnettes. En 1993, la compagnie fait le choix audacieux de s'installer dans un lieu pour y créer ses spectacles. Dès 1996, elle **RÉPOND À LA DEMANDE DU PUBLIC** qu'elle accueille en grand nombre à son Studio-théâtre, unique espace à Montréal consacré au théâtre de marionnettes et à l'enfance.

2000 - 2012

L'illusion célèbre ses 30 ans tout en maintenant le cap sur la **CRÉATION**, le **DÉVELOPPEMENT DE LA DIFFUSION** et des **COLLABORATIONS INTERNATIONALES**. L'illusion pérennise son espace de création et de diffusion pour répondre de manière plus adéquate à la demande de son public. Les jeunes compagnies et les artistes indépendants investissent aussi cet espace intimiste permettant l'exploration et la présentation de formes expérimentales des arts de la marionnette.

2013 À AUJOURD'HUI

À l'aube de ses 35 ans, L'illusion **DÉMÉNAGE DANS UN NOUVEL ESPACE** plus conforme aux besoins de sa pratique et **PORTEUR D'AVENIR**. La direction artistique est maintenant assurée par Sabrina Baran et Claire Voisard. L'illusion se démarque par la **FOUGUE** et la **PASSION** des artistes qui y œuvrent, par son **OUVERTURE À LA RELÈVE** et à l'innovation ainsi que par ses efforts pour faciliter l'**ACCESSIBILITÉ** à ses activités.

FICHE TECHNIQUE TOMMELISE

INFORMATION GÉNÉRALE

DURÉE	35 minutes (+ possibilité de 10 à 15 minutes de discussion avec les artistes)
JAUGE	150 (peut être discuté, selon la salle)
PUBLIC CIBLE	4 ans et plus
ÉQUIPE DE TOURNÉE	3 artistes / 1 technicien / 1 direction de tournée

TEMPS DE MONTAGE

MONTAGE + FOCUS	4 heures
INTENSITÉS	1 heure
GÉNÉRALE TECHNIQUE	1 heure

TEMPS DE MONTAGE 6 heures

TEMPS DE DÉMONTAGE

DÉMONTAGE	30 minutes
CHARGEMENT	30 minutes

TEMPS DE DÉMONTAGE 1 heure

BESOINS TECHNIQUES

LARGEUR MIN 24 pieds PROFONDEUR MIN 17 pieds HAUTEUR MIN 10 pieds

HABILLAGE L'aire de jeu doit être habillée de rideaux de velours noir sur trois côtés
Le plancher de toute l'aire de jeu doit être recouvert d'un tapis de danse noir.
Occultation complète

SONORISATION 3 circuits AC sur scène à cours pour musicienne live
2 boîtes de son sur scène à l'arrière du décor.
1 lecteur CD pour la diffusion de musique enregistrée.

CONSOLE ET GRADATEURS Console d'éclairage programmable (minimum de 24 mémoires d'effets)
24 gradateurs 2KW (6 au sol, 17 au-dessus de la scène
+ circuits nécessaires à l'éclairage du public
1 prise murale (1 outlet) pour brancher une lampe en direct en fond de scène)

ÉCLAIRAGE 6 Fresnels avec volets (portes de grange) et porte gels
5 Parnels ETC avec volets et porte gels (peuvent être remplacés par des Fresnels)
12 lampes à réflecteur ellipsoïdal 25-50 degrés (ou 6 X 50 degrés et 6 X 36 degrés)
2 portes-gobo de taille B pour les 25-50 degrés ou 50 degrés
5 adaptateurs de AC femelle à Twist Lock mâle
1 iris

PERSONNEL FOURNI PAR LA SALLE

MONTAGE	1 chef et 2 techniciens
REPRÉSENTATIONS	1 chef-technicien + 2 ouvreurs/placiers/présence dans la salle
DÉMONTAGE	1 chef et 1 technicien