

PHILÉMON ET BAUCIS

OPÉRA POUR MARIONNETTES
SIGNÉ JOSEPH HAYDN

UN MOT SUR LA CRÉATION

En plein cœur de l'époque classique, dans l'intrigant Palais d'Eszterházy en Autriche-Hongrie, Joseph Haydn compose des **OPÉRAS POUR MARIONNETTES**, appelés aussi **SINGSPIEL**. Les nobles, les paysans et les enfants vibrent à ces histoires plus grandes que nature racontées en paroles, musique et chansons. Dans l'ensemble de l'œuvre de Haydn, l'opéra *Philémon et Baucis*, inspiré d'un récit mythique tiré des **MÉTAMORPHOSES D'OVIDE**, se démarque par son ingéniosité musicale et sa fine critique sociale.

Les artistes de L'Illusion ont décidé d'explorer à nouveau l'œuvre dans son intégralité en remontant à sa source première. Tout en **PRÉSERVANT LA COULEUR** de l'époque d'Haydn, les thèmes y sont abordés sous un **ÉCLAIRAGE À FAISCEAU ÉLARGI** allant de l'Antiquité à aujourd'hui.

Ainsi, **TOILES PEINTES**, **CORDAGES** et **ACCESSOIRES** transforment un espace intemporel au fil d'une histoire mettant en vedette des dieux et des humains animés d'un espoir d'une métamorphose de la Vie. Le tout est interprété par des **MARIONNETTES DE BOIS** à l'état brut qui vibrent à la musique d'Haydn.

SYNOPSIS

Un terrible orage fait rage. Éclairs, déluge et torrents déferlent sur terre. Jupiter, du haut de son Olympe, est en colère contre les humains. Deux vieillards, Philémon et Baucis, restent étrangement calmes. Étonné, Jupiter, accompagné de son fidèle messager Mercure, descend sur terre pour tenter de comprendre. Leur rencontre entraînera une série de péripéties rocambolesques.

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE : CLAIRE VOISARD ¹

SCÉNOGRAPHIE : ROBERT SMOLIK ²

ASSISTANTE SCÉNOGRAPHE : FANNIE YOCKELL ³

LUMIÈRES : MATHIEU GUERTIN ⁴

INTERPRÈTES : SABRINA BARAN ⁵, SALIM HAMMAD ⁶ ET PHILIPPE RACINE ⁷

MUSIQUE : OPÉRA PHILÉMON ET BAUCIS, HAYDN (1773)

INTERPRÉTÉ PAR L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VIENNE, DIRIGÉ PAR MEINHARD VON ZALLINGER-THUM (1951)
REMASTERISÉ PAR LE HABSBERG HERITAGE (2003)

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.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE - CLAIRE VOISARD

Spécialiste des arts de la marionnette, Claire Voisard s'inspire de récits universels et immortels qu'elle adapte librement pour mieux les transporter à la scène du théâtre de marionnettes où, selon elle, une seule image vaut mille mots! Ses créations illustrent la multiplicité et la beauté des aspirations humaines.

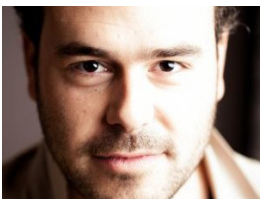
SCÉNOGRAPHIE - ROBERT SMOLIK

Scénographe et professeur à la réputée *Chaire des Arts alternatifs et de la marionnette de Prague*, Robert Smolik collabore avec de nombreuses compagnies reconnues pour leur approche originale du théâtre de marionnettes. Après *À la belle étoile*, *Philémon et Baucis* constitue sa deuxième collaboration avec *L'Illusion*.

ASSISTANTE SCÉNOGRAPHE - FANNIE YOCKELL

Diplômée en production théâtrale au Cégep Lionel-Groulx, Fannie se spécialise en décors, peinture scénique et costumes. Elle collabore avec plusieurs compagnies artistiques, créateurs et diffuseurs professionnels tels que la Tohu, François Barbeau et le Festival international de Jazz de Montréal.

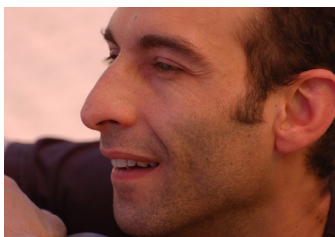
LUMIÈRES - MATHIEU GUERTIN

Mathieu Guertin a étudié à l'école Nationale de Théâtre du Canada en Production ainsi qu'au Central School of Speech and Drama de l'University of London. Il collabore à plusieurs productions d'opéra pour, entre autres, *Artescenica* (Mexique) et les *Jeunesses musicales du Canada*.

LES INTERPRÈTES

SABRINA BARAN s'intéresse très tôt aux arts de la scène, à la danse et aux arts visuels. 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. Aujourd'hui, elle est codirectrice artistique de *L'Illusion*, Théâtre de marionnettes. En 2012, elle signe *Ondin*, sa première création.

Clown marionnettiste à la formation très diversifiée, **SALIM HAMMAD**, se dévoue corps et âme à son art. Il se forme auprès de grands maîtres mimes, clowns et marionnettistes reconnus sur la scène internationale. Il collabore avec *L'Illusion* sur de nombreux projets et créations tels *Chantefable* (2006), *À la belle étoile* (2010), *Philémon et Baucis* et plusieurs ateliers scolaires et estivaux.

Dès sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, **PHILIPPE RACINE** cofonde la compagnie *Qui Va Là* en 2003. Sa vision d'un art engagé, réfléchi et sensible au service de la collectivité s'y révèle pour créer *Toutou rien* et *La Fugue*. Après *Chantefable* (2006), il s'agit de sa deuxième collaboration avec *L'Illusion*, *Théâtre de marionnettes*.

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE PHILEMON ET BAUCIS

NICOLAS-LE-MAGNIFIQUE, DÉFENSEUR DE LA CULTURE

Nicolas entoure sa flamboyante demeure de nombreux immeubles à vocation artistique dont une **SALLE D'OPÉRA** et un **THÉÂTRE DE MARIONNETTES**... Il achète même le théâtre de marionnette de **KARL VON PAUERSBACH**, grand connaisseur du genre et auteur dramatique. Haydn s'adonne alors à la composition d'**OPÉRAS POUR MARIONNETTES**. Il en compose six, mais **UN SEUL A SURVÉCU** et son parcours est des plus palpitants...

PHILÉMON ET BAUCIS

Composé à l'occasion de la visite de l'impératrice **MARIE-THÉRÈSE D'AUTRICHE** au château d'Eszterházy en 1773, *Philémon et Baucis* est un «**SINGSPIEL**» pour marionnettes, terme allemand désignant une forme d'opéra où chants et dialogues partagent la scène.

Philémon et Baucis, est un des six opéras pour marionnettes que Haydn a composé lors de son séjour au château de Eszterházy, en Hongrie. Malheureusement, **UN FEU RAVAGEA LE THÉÂTRE DE MARIONNETTES** et les partitions des opéras pour marionnettes de Haydn. Toutes, sauf une... Devinez laquelle!

Les tourments de cette partition n'étaient pas finis. Au tournant du siècle, la musique dite «classique» est remplacée par le début du romantisme et l'oeuvre de Haydn tombe presque dans l'oubli.

HEUREUSE DÉCOUVERTE

PARIS, 1935. Un mystérieux manuscrit est retrouvé dans une librairie. Il s'agit d'une rare retranscription manuscrite d'une partition de Haydn : *Philémon et Baucis*. Le prologue et le chœur final sont manquants, mais cela est loin d'effrayer **H.C. ROBBINS LANDON** qui, en 1951, travaille à la reconstruction de l'opéra avec l'aide de **L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE VIENNE** sous la direction de **MEINHARD VON ZALINGER**. Ensemble, ils présentent pour la première fois depuis 1776 (après 175 ans de silence) l'oeuvre dont on avait perdu l'entière trace pendant le XIXe siècle!

Grâce à la collaboration de Robert Avery, directeur du **HABSBURG HERITAGE**, nous avons eu accès à cet enregistrement surprenant de l'oeuvre qui possède une **HISTOIRE RICHE** et un **CACHET MUSICAL INDÉNIABLE**.

HISTORIQUE DE DIFFUSION

PHILÉMON ET BAUCIS DE JOSEPH HAYDN OPÉRA POUR MARIONNETTES

29 MARS AU 10 AVRIL 2016	Studio-théâtre de L'Illusion	10 REPRÉSENTATIONS
26 AU 28 SEPTEMBRE 2015	FIL, Rio de Janeiro, Brésil <i>Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens</i>	3 REPRÉSENTATIONS
4 ET 5 MARS 2015	Festival de Casteliers, Montréal <i>Festival international de marionnettes pour adultes et enfants</i>	2 REPRÉSENTATIONS
23 NOVEMBRE 2014	Les Coups de Théâtre, Montréal <i>Festival international des arts jeune public</i>	1 REPRÉSENTATION
28 OCTOBRE 2014 AU 27 FÉVRIER 2015	Studio-théâtre de L'Illusion	11 REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATIONS À VENIR EN 2016-2017

25 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016	Studio-théâtre de L'Illusion	9 REPRÉSENTATIONS
22 NOVEMBRE 2016 AU 24 FÉVRIER 2017	Conseil des arts de Montréal en tournée	11 REPRÉSENTATIONS

47 REPRÉSENTATIONS

