

TOMMELISE

CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT

UN MOT SUR LA COMPAGNIE

L'ILLUSION
Théâtre de marionnettes

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.

ALLER PLUS LOIN...

Trouvez plus d'informations sur l'histoire de la compagnie, sa théâtrographie et ses artistes sous l'onglet **COMPAGNIE** de notre site web : WWW.ILLUSIONTHEATRE.COM

UN CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT...

Ce cahier sert de guide au pédagogue désireux de faire découvrir le monde de Tommelise à ses élèves grâce à des informations et des activités permettant d'**ABORDER AISÉMENT LES DIFFÉRENTS UNIVERS** du spectacle :

... AVANT LE SPECTACLE ...

Comment se préparer à la sortie?

... PENDANT LE SPECTACLE ...

Comment bien encadrer vos élèves durant la représentation?

... APRÈS LE SPECTACLE ...

Comment prolonger l'aventure?

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.

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

Le spectacle Tommelise est d'abord conçu comme une **AVENTURE THÉÂTRALE MUSICALE**, tout en mouvement. Les **MOTS APPUIENT L'ACTION** comme dans les livres d'images. L'**IMAGINATION** et la **SENSIBILITÉ** des spectateurs sont mises à contribution pour leur permettre de **CRÉER LIBREMENT LEUR PROPRE INTERPRÉTATION** de l'histoire.

A photograph showing two women in red costumes working on a puppet. They are in a dimly lit room with a warm, reddish glow. The woman on the left is adjusting the puppet's head, while the woman on the right is looking at it. The puppet is a small, ornate figure with a crown and a long, thin neck.

AVANT LE SPECTACLE...

C'EST QUOI LE THÉÂTRE?

Pourquoi, quand et comment des gens ont-ils commencé à **SE RASSEMBLER** dans des lieux pour se faire raconter des histoires pour **RIRE** ou **PLEURER** ensemble? L'histoire du théâtre est fascinante. Des grands **AMPHITHÉÂTRES GRECS** en passant par la **COMÉDIE FRANÇAISE** jusqu'à la petite salle du Studio-théâtre de L'Illusion, des milliers de lieux ont été inventés pour **METTRE EN VALEUR DES HISTOIRES**. Pour d'autres, la simple lueur d'une chandelle allumée peut suffire pour faire surgir tout un monde! **LE THÉÂTRE PREND DIVERSES FORMES** et toujours il évolue pour mieux toucher le public.

ET LA MARIONNETTE?

Du moment où un **OBJET INANIMÉ PREND VIE** et qu'une petite foule s'attroupe autour, une marionnette est née. Parfois considérée comme un art uniquement dédié aux enfants, la marionnette a longtemps diverti et **CONTINUE DE DIVERTIR LES ADULTES COMME LES ENFANTS**. Son voyage à travers l'histoire est fascinant. Simple objet de jeu ou véritable incarnation divine, le rôle de la marionnette est multiple et varie d'un coin à l'autre du monde. De l'**AFRIQUE** à l'**ASIE**, en passant par l'**EUROPE** et les **AMÉRIQUES**, la marionnette s'anime et incarne à la fois la saveur locale et le voyage international pour le plaisir des petits et des grands.

QUI SONT LES CRÉATEURS?

Avant le spectacle, il peut être intéressant de voir avec les enfants que ça prend beaucoup de gens pour faire un spectacle. Plusieurs métiers sont rattachés à la création théâtrale, découvrez les ensemble en classe.

THÉÂTRE

PENDANT
LE SPECTACLE ...

LA SORTIE DE GROUPE EST EN SOI UN ÉVÉNEMENT.

Monter à bord d'un autobus scolaire avec ses amis excite et ce, sans aucun rapport avec la destination ou la longueur du trajet.

Bien entendu, une fois dans la salle de spectacle, **L'ÉCOUTE** est la qualité première pour la réussite d'une sortie au théâtre. Par contre, il ne faut pas oublier que les enfants ont **LE DROIT DE RÉAGIR AU SPECTACLE**.

Les artistes sont heureux d'entendre les réactions des enfants. Il arrive même parfois qu'un spectateur, totalement investi dans l'histoire, exprimera à haute voix ses émotions. Les **RIRES**, les **OHH!**, les **AHH!** sont les bienvenus. Nos artistes sont habitués à ce genre de réactions vives!

Nous suggérons de **NE PAS UTILISER LE FAMEUX «CHUT»** auprès des jeunes, puisque souvent il finit par faire perdre la concentration de ceux qui écoutent et même des artistes sur scène.

Les décors, la musique et les éclairages viendront enrichir cette expérience unique qu'offre le théâtre de marionnettes : vibrer collectivement à une histoire racontée par des acteurs et des objets inanimés qui prennent vie sous nos yeux.

ATTENTION!

Une introduction aux thèmes du spectacle peut être intéressante, mais attention de ne pas trop en dévoiler... Il faut préserver la magie du spectacle!

L'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.

SCÉNOGRAPHIE JOSÉE BERGERON-PROULX

Issue des arts visuels et graduée 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 décors, 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, tels 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.

INTENTIONS ARTISTIQUES

MOT DE 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 née 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 adapté ce récit pour un spectacle de théâtre de marionnettes contemporain, hautement visuel et poétique. J'ai créé un personnage féminin fort malgré sa fragilité apparente du départ. J'ai souhaité 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 sommes concentrées 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.

LES FORMES D'EXPRESSION ARTISTIQUE

LA DANSE

DANSER POUR EXPRIMER DES ÉMOTIONS INTENSES

La joie, la peur, la tristesse peuvent être intéressantes à explorer en ateliers libres. Il faut s'assurer d'avoir un bel espace dans la classe. Trouvez des musiques qui peuvent susciter ces différentes émotions et laissez les enfants danser librement sur le thème pour exprimer l'émotion donnée.

LA MUSIQUE

LE UKULÉLÉ : Le ukulélé est un instrument à cordes pincées traditionnel hawaïen, proche du cavaquinho, instrument populaire du Portugal dont il est une adaptation. Parmi les hypothèses les plus probables, on pense que le terme de ukulélé est une déformation de ukelele. Ce nom aurait été formé des deux mots "uke" et "lele", qui signifient respectivement "gratter" et "frapper" et décrivent les gestes du joueur de ukulélé.

FLûTE AMÉRINDIENNE : En Sioux Lakota, "siotantka" signifie "le bois qui chante". La flûte amérindienne en bois de cèdre rouge est un instrument ancien typique de l'Amérique du Nord. Comme beaucoup d'instruments traditionnels, il n'existe pas "d'usine" pour fabriquer cette flûte. Elle est fabriquée par son interprète (ou pour son interprète), ce qui lui donne une sonorité unique. La flûte doit avoir la capacité d'égaliser la voix humaine et d'avoir un son apaisant. D'après une très ancienne légende sioux, le Pic-Vert serait l'inventeur de la flûte.

CLARINETTE ALTO : La clarinette alto est un instrument à vent souvent utilisé dans les orchestres de chambre. Dans le spectacle, cet instrument est utilisé pour représenter un animal en particulier: la taupe. Son son grave et caverneux représente bien l'univers de la taupe.

A photograph showing children's hands working on a project. One child is holding a black pen, writing on a white sheet of paper. Another child's hand is visible, pointing at the paper. The paper has text and illustrations related to marionettes. The title 'APRÈS LE SPECTACLE...' is overlaid in large green letters on the left side of the image.

APRÈS LE SPECTACLE...

Les activités de suivi au spectacle sont multiples et toutes permettent l'enrichissement de cette sortie et son réinvestissement dans plusieurs autres apprentissages. Dessins, bricolages, discussions, compositions écrites, recherches; les possibilités sont infinies!

Suite au spectacle, nous vous suggérons de prendre d'abord le temps d'échanger en classe sur les impressions de chacun. Quel est leur moment préféré, comment ils se sont sentis, qu'est-ce qu'ils ont compris ou moins compris du spectacle. Rappelez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chaque enfant peut avoir une interprétation différente du spectacle.

LES ÉMOTIONS

Du début à la fin du spectacle, Tommelise vit des aventures qui suscitent toutes sortes d'émotions. Malgré sa petite taille, elle va faire preuve d'un grand courage pour surmonter plusieurs obstacles. Une belle discussion peut avoir lieu autour de ce thème.

Vous arrive-t-il de vous sentir miniature comme Tommelise? Et si vous deveniez vraiment miniature? Que feriez-vous? Qu'est-ce que vous iriez explorer? Comment vous sentiriez-vous?

EXPLORATION DES PERSONNAGES ANIMAUX

Au cours de son aventure, Tommelise rencontre : un crapaud, un poisson, un papillon, des hannetons, une taupe et une hirondelle. Il peut être intéressant de se remémorer ensemble les animaux rencontrés par Tommelise. Vous pouvez ainsi discuter ensemble des différents personnages, de leurs caractères et de leurs émotions. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation, nous ne percevons et ne ressentons pas tous les émotions de la même façon.

*Quelles émotions Tommelise a-t-elle pu ressentir lorsqu'elle a rencontré les différents animaux?
Par quel personnage les enfants ont-ils été le plus touchés? Pourquoi?
Ont-ils détesté ou adoré un personnage en particulier?*

... DES ACTIVITÉS POUR PROLONGER L'AVENTURE

LE DESSIN

Il est toujours intéressant de proposer aux enfants une activité de dessin suite au spectacle. Par le dessin, il leur sera possible d'exprimer certaines émotions qu'ils ont ressenties même s'ils ne sont pas en mesure de toutes les verbaliser. Il est possible de leur proposer de dessiner leur moment préféré du spectacle ou encore de se dessiner eux-mêmes en miniature dans un monde gigantesque!

LA LECTURE

Hans Christian Andersen est l'auteur de plus de 150 contes traduits en plusieurs langues à travers le monde. Cet auteur a grandement marqué la littérature des contes pour enfants. Voici quelque uns de ses contes les plus connus.

Le Vilain Petit Canard

Les Habits neufs de l'empereur

Le Stoïque Soldat de plomb ou L'Intrépide Soldat de plomb

La Reine des neiges

La Princesse au petit pois

La Petite Fille aux allumettes

La Petite Sirène

La Bergère et le Ramoneur

dont est tiré le dessin animé Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimault et Jacques Prévert

Tommelise, est le titre original en Danois du conte d'Andersen. Il a été traduit en français par La petite Poucette ou en encore Poucette tout simplement. On peut raconter une histoire de plusieurs façons : Il existe plusieurs versions du conte, vous pouvez vous amuser à les lire et découvrir les différences entre elles et la version que vous avez vue lors du spectacle.

TOMMELISE

*Tommelise nait 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 BARAN

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES : JOSÉE BERGERON-PROULX

LUMIÈRES : AUDREY-ANNE BOUCHARD

MARIONNETTES : ISABELLE CHRÉTIEN

CHORÉGRAPHIE : LILA-MAE G. TALBOT

UNIVERS SONORE : MARYSE POULIN

CRÉDITS PHOTOS : MICHEL PINAULT ET STÉPHANIE BARAN

INTERPRÉTATION

SABRINA BARAN, LILA-MAE G. TALBOT ET MARYSE POULIN

STUDIO-THÉÂTRE DE L'ILLUSION

6430, St-Denis Montréal (Qc) H2S 2R7

514-523-1303 • info@illusiontheatre.com

WWW.ILLUSIONTHEATRE.COM