

Lettres de la ville Peinture



Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts



Conseil
des arts
et des lettres
du Québec



Montréal



Bonjour,

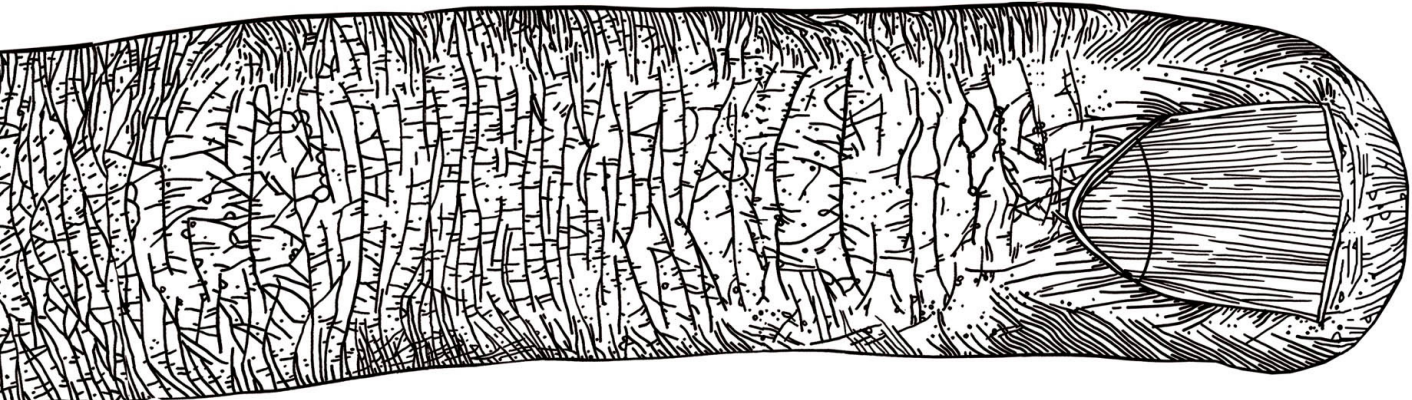
C'est avec un grand plaisir que la compagnie Valise Théâtre partage avec vous sa nouvelle création, intitulée Lettres de la ville-peinture. Ce projet est le fruit de plusieurs mois de recherche et de création à la Maison Théâtre, à L'Illusion Théâtre et au CUBE.

Entre la réalité et le rêve, par le biais de dessins et d'ombres, Lettres de la ville-peinture est un voyage dans l'univers imaginaire et mystérieux d'un petit garçon doté d'une idée plutôt étrange. Le spectacle vous invite à une rencontre poétique où se combinent le théâtre et le graphisme. C'est une incitation à plonger dans un univers imaginaire peuplé de dessins, d'objets, d'ombres et de projections vidéo.



Mot de l'auteur

Ma vie artistique a commencé il y a longtemps, par le graphisme. Pour moi, ce mode d'expression vital représente une langue raffinée et pure qui dialogue avec la vie. Cela donne naissance à de nouveaux récits. Lettres de la ville-peinture est un de ces dialogues qui a commencé il y a plus de seize ans et qui ne cesse de s'alimenter aux courants créateurs de ma vie. C'est un maelstrom où se fusionnent mon identité, la nature et mes rêves d'enfance. En aucun cas, je ne veux abandonner mes rêves.



Mot du metteur en scène

Quand tu es petit, tu fais ce que tu veux. Tes rêves sont un espace total de liberté. Tu voles avec des oiseaux, tu parles avec des fleurs et tu marches avec des arbres. Dans *Lettres de la ville-peinture*, j'ai retrouvé mes folies d'enfance. Je suis redevenu petit et j'ai redécouvert mes amis imaginaires !! Allons faire, à présent, connaissance avec les amis de nos rêves!



Résumé du projet

Ce spectacle est un projet interdisciplinaire qui amalgame la marionnette, l'ombre, la projection vidéo et le jeu d'acteur. Par le biais d'un texte original, ce spectacle raconte l'histoire d'un petit garçon rêveur qui ose regarder différemment le monde qui l'entoure. Mettant sans cesse en question les phénomènes naturels, il invente des créatures étranges dans sa tête. Puis, il commence à dessiner ces créatures imaginaires sur le papier et les colle sur le mur de sa chambre. Après un certain temps, la chambre du petit garçon est remplie de milliers de dessins. Mais la créativité folle de ce petit garçon ne s'arrête pas, et il a encore besoin de plus de place pour installer ses amis imaginaires. Donc, il commence à construire une grande ville de papier pour ses amis imaginaires qui n'ont pas de place sur le mur.



Les années passent et le petit garçon grandit. Il devient un grand artiste, un peintre qui dessine des oeuvres assez étranges. Mais, un jour, il se rend dans sa vieille chambre pour revoir son ancienne ville de papier, et il est choqué. Il reçoit alors un choc, car il se rend compte que tous ses dessins sont juste en noir et blanc, sans aucune couleur.



En se remettant en question, il en vient à la conclusion qu'il n'est qu'un artiste étrange qui ne dessine qu'en noir et blanc. De plus, il se rend compte qu'il aime vraiment beaucoup les couleurs. Donc, il décide de colorier tous ses dessins noirs et blancs. Mais il y'en a déjà de milliers dans sa ville de papier, et il faudrait des années pour colorier une si grande ville. Cela le rend si triste et le met à ce point en colère qu'il se remet en question une nouvelle fois. À la fin, il décide de partager ses dessins en noir et blanc avec les gens partout dans le monde. Il écrit donc une lettre par laquelle il invite les enfants à l'aider à colorier les dessins. Les enveloppes, contenant une lettre et des dessins en noir et blanc, sont envoyées aux enfants partout dans le monde.



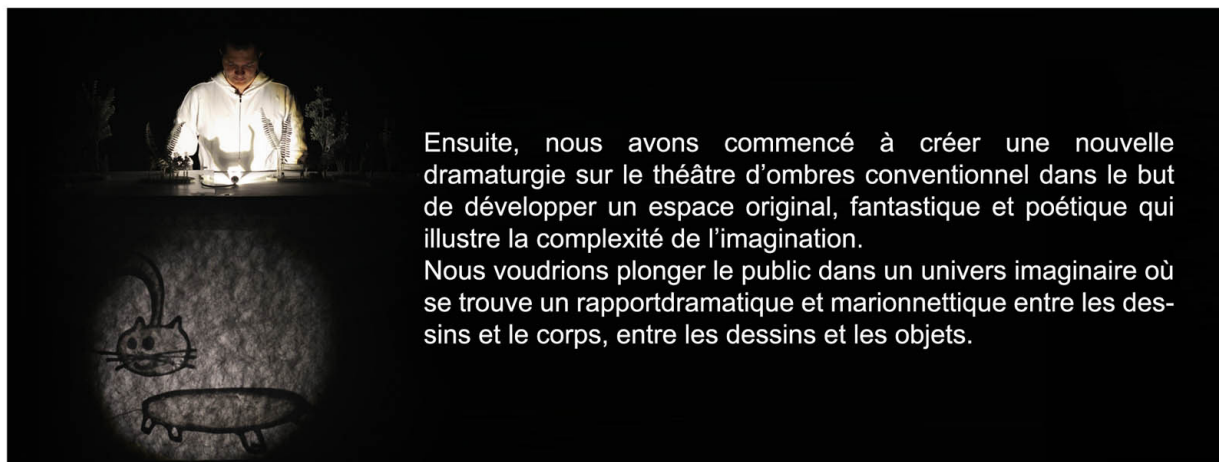
Mise en scène

Sélectionné dans le cadre du programme Chambre d'amis, organisé par La Maison Théâtre, ce spectacle est aussi le fruit de plusieurs résidences de recherche et création au CUBE et à l' Illusion Théâtre. Mais l'idée originale du projet est inspirée d'un atelier de coloriage et bricolage, donné aux enfants des familles réfugiées syriennes en 2016 au CSAI, Centre social d'aide aux immigrants à Montréal. À cette époque-là, par le biais d'une idée très simple, deux interprètes accueillent des enfants et leurs familles dans un espace 4 déjà aménagé et couvert de dizaines de dessins en noir et blanc, et les invitent à colorier ensemble les dessins. Cette envie de partage et de générosité a eu comme résultat un esprit de solidarité forte entre les interprètes et le public nouvel arrivant. Ce fut un événement qui nous a encouragés fortement à monter un spectacle autour d'une telle idée, soit celle de se laisser colorier par le public.



Cette création est aussi le fruit d'une rencontre entre le théâtre et le graphisme. Pendant tout le processus de recherche et création, nous avons, en effet, tenté d'explorer des rapports dramatiques entre le théâtre et le graphisme. Cette présente création est inspirée des oeuvres originales d'un illustrateur de livres pour enfants. Dans un de ces textes, nous avons un petit garçon rêveur qui dessine des créatures étranges sur le papier. Les dessins prennent la vie et ont un rapport très vivant et poétique avec leur créateur.





Ce projet est aussi une réflexion sur le processus complexe et difficile d'une création artistique. Le spectateur est témoin des efforts et des souffrances d'un artiste qui essaye de créer son oeuvre. C'est une expérience singulière pour le spectateur qui lui permet d'assister à la genèse d'une oeuvre artistique. Dans ce spectacle, l'interprète est un narrateur qui partage librement sa vie privée avec son public. Il lui explique tout ce qui lui est déjà arrivé dans le but de faire une grande invitation. La fin du spectacle est le grand moment de dévoilement du secret, le grand moment du partage, et quoi de plus important que de partager sa création originale?

C'est pour cette raison qu'à la fin du spectacle, les spectateurs éprouvent une profonde empathie envers le personnage principal et ils aimeraient l'accompagner dans la nouvelle étape de sa création. C'est une situation que nous avons vécue lors de notre première générale à La Maison Théâtre. À la fin du spectacle, des dizaines de spectateurs, pleins d'enthousiasme, étaient désireux d'accompagner le personnage afin de participer à la création de la prochaine étape d'une création collective. Nous constatons que tous ces gens étaient pleins de créativité et qu'ils étaient animés par un bel esprit de solidarité. Nous nous sommes dit : c'était notre but et nous y sommes arrivés. Le petit garçon de notre histoire se laisse colorier par un public vivement intéressé à rester avec lui pour continuer la création. La création ne s'arrête jamais. C'est un progrès interactif et toujours vivant. En sortant de la salle, les spectateurs ont des enveloppes pleines de dessins en noir et blanc. C'est une nouvelle invitation pour continuer la création. Le petit garçon de l'histoire est toujours présent pour recevoir des dessins coloriés. Les spectateurs colorient, en effet, les dessins, puis les remettent au petit garçon. Ils peuvent même lui demander de leur envoyer de nouveaux dessins par la poste. Dans la représentation à La Maison Théâtre, les enfants souhaitaient vivement continuer la création.



Technique

Ce projet est le fruit de recherches sur le théâtre d'ombres contemporain. Nous avons fait des recherches sur la projection d'ombres sur le corps de l'acteur. Nous avons tenté de mettre le jeu d'acteur dans un rapport vivant et interactif avec la projection d'ombres et la vidéo. Cette idée est inspirée du texte. Nous avons un artiste qui se laisse aller à ses rêves et à son imagination. À partir de cette idée, nous avons créé un espace dans lequel le personnage est entouré d'ombres, de projections et de lumières. Les techniques de la marionnette, de la vidéo et de l'éclairage sont toutes originales et spécifiquement inventées pour ce spectacle. Par exemple, concernant les marionnettes, nous avons exploré une sorte d'acétate très douce et flexible qui permet de créer un espace d'ombres plus fluide. Nos marionnettes n'ont pas des articulations complexes. Mais la texture des marionnettes nous permet de jouer plus avec l'imagination du public. Elles sont des créatures suspendues dans l'air et bougent librement dans l'espace. Elles sont au service d'une création poétique et fantastique qui permet au public de plonger dans l'univers imaginaire du personnage principal.

De plus, l'utilisation de la vidéo nous a permis de mettre en rapport les dessins et le corps de l'acteur dans un espace très interactif. Cette façon de procéder est au service de l'idée d'animation des dessins afin de faire voyager le public dans l'univers imaginaire du personnage principal.

Dans un espace libre, un acteur essaie de mettre en rapport son corps avec des images projetées sur lui. Ce qui crée des mouvements plus dynamiques et des images plus complexes.

Nous utilisons le corps de l'acteur en tant que castelet mobile et interactif dans ce spectacle. Dans l'interaction entre son corps et les ombres, les dessins, les silhouettes et les vidéos, l'interprète bénéficie de toutes les possibilités de manipulation qui pourraient être fournies par son corps. Il se laisse inspirer par tout ce qui est autour de lui.

Cette histoire traite du respect envers la nature. Le personnage principal est un artiste qui trouve ses idées de création dans la nature. Il dessine des arbres, des rochers et son propre doigt. Ses créatures imaginaires sont toutes inspirées de la nature. C'est donc en s'inspirant d'elle qu'il crée ses dessins. Ayant cette idée à l'esprit, nous avons construit une table multifonctionnelle. C'est une table pliante offrant la possibilité de créer différents espaces. Les arbres, les objets et une grande ville de papier sont déjà installés sur cette table. Au début du spectacle, il s'agit d'une table toute simple, d'une table qui fonctionne elle-même comme une marionnette, comme une créature vivante réagissant aux mouvements de l'interprète. Nous sommes dans un espace de rêve où les humains, les animaux et les objets se transforment. Ce spectacle remet en question la réalité. C'est quoi, la réalité? Ce qu'on voit ou ce qu'on rêve? Pourquoi les arbres n'ont-ils pas d'yeux? Pourquoi la queue d'un chien est-elle sur son arrière-train, et pas à un autre endroit? Pourquoi ne sommes-nous pas aussi poilus que les chats?



Production

Dans le cadre du programme Chambre d'amis organisé par La Maison Théâtre, et sous la direction artistique de Sabrina Baran, codirectrice artistique de L'illusion Théâtre, nous sommes passés par plusieurs étapes de recherche et création. Ce projet a été sélectionné aussi dans le cadre du programme CUBE, et, en été 2018, nous avons bénéficié d'une résidence très inspirante au Théâtre Carrousel. Nous y avons reçu l'accompagnement artistique de l'équipe de création de ce dernier théâtre. Au Carrousel nous avons pu explorer diverses techniques et divers matériaux. Mais les résidences à La Maison Théâtre et à L'illusion Théâtre nous ont permis de développer des aspects plus complexes. À La Maison Théâtre, sous la supervision de Sophie Labelle, directrice artistique, nous avons trouvé la forme finale du spectacle.



Calendrier de résidence

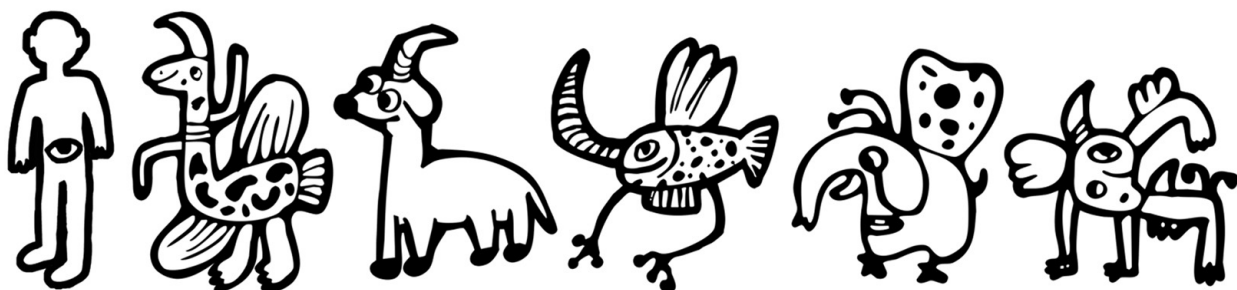
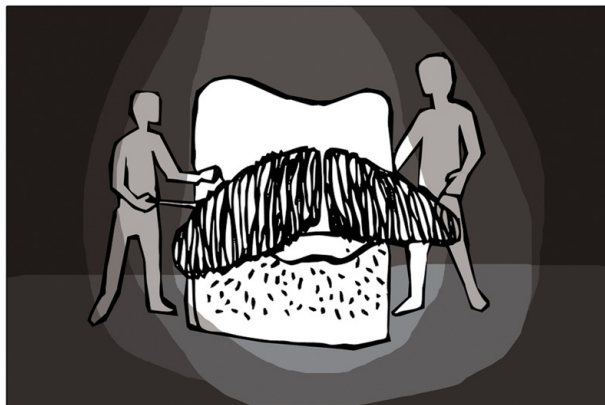
- Été 2018, Illusion Théâtre
- Automne 2018, Le Théâtre Carrousel (programme CUBE)
- Hiver 2019, La Maison Théâtre (programme Chambre d'amis)
- Été 2019, Le Théâtre Carrousel (programme CUBE)

Calendrier de diffusion

- Janvier 2019, La Maison Théâtre
- Mai 2019, Sherbrooke, Magog et Coaticook (Festival Petits Bonheurs, invités par Côté Scène)
- Mai 2020, MIAM (Maison internationale des arts de la marionnette)
- Mai 2020, Montréal, (Festival Petits Bonheurs)

Démarche artistique de Valise Théâtre

Ce présent projet a été beaucoup apprécié par les artistes et les diffuseurs québécois. La singularité de ce projet est le fait qu'il adapte les nouvelles technologies à une création poétique et pleine d'images originales. Dans une scénographie moderne et dans une ambiance très calme et intime, le spectacle met le public devant une création qui est un croisement entre le théâtre, le graphisme et la projection vidéo. Ce projet est la grande étape de développement de Valise Théâtre. Après cinq ans de recherche et création, ce présent projet est la première production originale de la compagnie. C'est le résultat du travail d'une équipe expérimentée et diplômée des écoles du théâtre, et qui est intéressée à l'art de la marionnette. La réalisation de ce projet permet aux artistes de Valise Théâtre d'avancer dans leur recherche sur le théâtre de marionnettes contemporain. Exploration et construction d'éclairages originaux pour le théâtre d'ombres, adaptation des nouvelles technologies dans le théâtre de marionnettes, explorations corporelles dans la manipulation à vue sont une partie des résultats de cette production. Un des objectifs de Valise Théâtre est de créer une espace de collaborations artistiques entre les artistes de tout horizon dans le but de faire de nouvelles expérimentations dans le théâtre de marionnettes contemporain. Grâce à ce projet, la compagnie a bien avancé dans l'atteinte de cet objectif. Pour réaliser ce projet, des illustrateurs, des vidéastes et des marionnettistes expérimentés ont été invités. Un autre résultat de ce projet est aussi la collaboration des artistes de différentes cultures. Lettres de la ville-peinture est une création multiculturelle ayant été réalisée par des artistes d'origines québécoise, iranienne, mexicaine et brésilienne. Valise Théâtre a le plaisir de fonctionner comme un pont culturel entre la culture et l'esthétique québécoises, d'une part, et celles issues de la diversité culturelle, d'autre part.



Équipe de création



• Arash Badretalei (auteur et illustrateur)

Diplômé en graphisme, membre de l'Association iranienne des graphistes et des illustrateurs, Arash travaille depuis quelques années en tant que conseiller artistique de Valise Théâtre. Il a commencé sa démarche artistique en 2004 en réalisant des affiches de théâtre et des illustrations de livres pour enfants. Parallèlement à ses projets en arts visuels, il a eu aussi bénéficié d'expériences au théâtre. Au cours des dernières années, ses explorations en arts visuels et en art dramatique ont surtout fait partie de projets interdisciplinaires, tels que notre spectacle Lettres de la ville-peinture.



• Mojtaba Moaf (metteur en scène, comédien et marionnettiste)

Comédien, marionnettiste et metteur en scène, Mojtaba travaille dans ce domaine depuis seize ans. Il est diplômé de la Faculté des beaux-arts de Téhéran depuis 2002. Dès son arrivée au Québec en 2014, il a fondé Valise Théâtre dans le but de créer et de produire des spectacles de marionnettes. Il s'est intéressé aux nouvelles formes de manipulation dans le théâtre de marionnettes contemporain en explorant les rapports vivants et interactifs entre la marionnette et le manipulateur.



• Isabelle Chrétien (scénographe et conceptrice de marionnettes)

Isabelle est chargée de cours à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM où elle enseigne l'art de la marionnette et le processus créateur au DESS en théâtre de marionnettes contemporain. Dans ses nombreuses créations théâtrales ici et à l'étranger, elle explore les spécificités et le caractère multiforme de la marionnette.



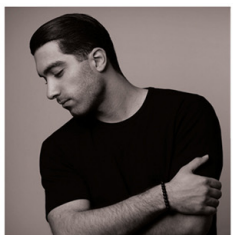
• Paola Huitron (comédienne, marionnettiste)

Marionnettiste et comédien, Paola Huitron a travaillé depuis 2005 dans diverses compagnies internationales, toujours intéressée aux arts et à la culture. Depuis 2015, elle travaille comme artiste invitée avec les compagnies québécoises Théâtre Motus et Ondinnok. Actuellement, elle partage la création et la scène au sein de la compagnie Valise Théâtre, où elle trouve une énorme richesse humaine et créative.



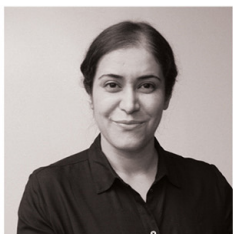
• Mahmood Poursaee (concepteur vidéo)

Mahmood est un vidéaste possédant une solide expérience en beaux-arts, en théâtre et en production vidéo. Il garde un pied dans les deux mondes en créant des vidéos combinées au théâtre, qui sont à la fois novatrices et efficaces. En tant que membre de l'équipe de création de Valise Théâtre, il répond à tous les besoins médiatiques de la compagnie. En outre, il supervise l'audiovidéo et les équipements numériques.



• Tisa (compositeur)

Chanteur, auteur-compositeur et compositeur de musique, Tisa a commencé sa carrière artistique en 2013 en composant des œuvres pour quelques courts-métrages. Il est titulaire d'un baccalauréat en littérature anglaise et travaille avec Valise Théâtre depuis 2016.



• Ghazaleh Moradiyan (conseillère à la mise en scène)

Ghazaleh est marionnettiste et dramaturge. Après ses études à la Faculté des beaux-arts de Téhéran, elle continue sa démarche artistique dans le domaine du théâtre de marionnettes. Depuis 2016, elle est codirectrice artistique de Valise théâtre. Pour elle, le théâtre des marionnettes et l'art de la manipulation expriment l'engouement de la découverte et la connexion au monde de l'enfance.



• Rhayssa Freire (assistante du metteur en scène)

Rhayssa est marionnettiste, diplômée en littérature de l'université de Brasilia au Brésil depuis 2010. Elle a participé à plusieurs spectacles pour enfants. En 2015, elle a exposé son projet scénographique en Théâtre de marionnettes à la Quadriennale de scénographie de Prague. En 2017, elle est arrivée à Montréal pour faire le DESS Théâtre de marionnettes contemporain à l'UQAM.

À propos de Valise Théâtre

Fondée en 2015, Valise Théâtre vise surtout à fournir des espaces de rencontres aux artistes de tout horizon. C'est une collaboration inspirante favorisant les expériences de formes novatrices et interactives destinées au théâtre de marionnettes contemporain. Nos créations sont le résultat de ce processus dynamique et substantiel qui a permis aux spectateurs de nombreux centres de diffusion de nous découvrir, nous l'espérons, avec enthousiasme et émerveillement.

Les créations de Valise Théâtre sont inspirées des traditions orientales, mais adaptées à l'esthétique contemporaine. Les fondateurs de Valise Théâtre ont une formation spécifique en marionnettes et une expérience professionnelle diversifiée. La première création de Valise Théâtre, Mobarak et la magie, présentée au Festival OUF ! casteliers, a été beaucoup appréciée par le public. Ce qui lui a valu d'être retenue par la compagnie Casteliers pour des représentations dans la série estivale Casteliers sur l'herbe !



En s'inspirant des formes traditionnelles du théâtre oriental comme Naghali (théâtre d'images traditionnel iranien) et Kamishibai (théâtre d'images traditionnel japonais), les recherches de Valise Théâtre se penchent sur la question du statut de l'interprète dans le théâtre de marionnettes afin d'explorer des nouvelles techniques de manipulation, celles qui donnent l'importance au rôle de marionnettiste comme un acteur, conteur, manipulateur. Les postures, les gestuelles et les techniques de narration que l'on trouve dans certaines traditions orientales, comme Naghali et Kamishibai, sont une source d'inspiration pour explorer d'autres façons d'animer la marionnette, par exemple une façon qui cherche l'animation sans manipulation dans le théâtre de marionnettes. Dans ce cas, tous les mouvements de l'interprète sont aussi importants que les techniques de manipulation. De ce point de vue, la marionnette est comme un partenaire qui a une relation interactive et vivante avec son manipulateur. Le corps et le sentiment de l'interprète sont aussi importants que la présence de la marionnette. D'une part, actualiser des traditions asiatiques comme une source d'inspiration et, d'autre part, établir un nouveau statut pour le marionnettiste comme un acteur, conteur, manipulateur sont les caractéristiques des créations de Valise Théâtre. Bien que les artistes de Valise Théâtre soient issus de la diversité culturelle, ils ont comme mission de créer des spectacles bien adaptés à l'esthétique québécoise. Produire des spectacles de marionnettes originaux destinés au jeune public est la valeur fondamentale pour Valise Théâtre. Valise Théâtre bénéficie du bagage culturel riche du milieu artistique du Québec et grâce auquel il peut explorer et créer de nouvelles pratiques dans le théâtre de marionnettes contemporain.



www.valisetheatre.com

info@valisetheatre.com

Tél. : +1 438 995 2866