

LES ÎLES ONT UNE ÂME
ET RÊVENT DE VOYAGE.
ET MOI, JE SUIS UNE ÎLE...

Anthony Phelps, Et moi, je suis une île

UN MOT SUR LA CRÉATION

Quelque part au milieu du temps, trois sœurs-étoiles fougueuses et sincères ne demandent qu'à se raconter, se rencontrer. Elles partent à l'aventure, éparpillant au passage les perles de leur existence.

Elles se lancent dans un voyage poétique intergalactique où chaque escale leur fait découvrir une partie d'elles-mêmes. Elles se retrouvent au cœur d'un archipel cosmique peuplé de créatures incarnant toute la beauté, la fragilité et la force de l'existence.

Telle une carte topographique mouvante, de grandes arches se rencontrent et se morcellent inlassablement pour laisser apparaître des espaces surprenants. De là, surgissent aussi des instruments de musique créant l'univers sonore sous les yeux des spectateurs.

ÉQUIPE DE CRÉATION

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE : SABRINA BARAN

DRAMATURGIE ET TEXTE : LOUIS-CHARLES SYLVESTRE

SCÉNOGRAPHIE : LAURENCE GAGNON LEFEBVRE

UNIVERS SONORE : MARYSE POULIN

MARIONNETTES : SOPHIE DESLAURIERS ET LAURENCE GAGNON LEFEBVRE

ASSISTANTE À LA FABRICATION MARIONNETTES : CÉLINE CHEVRIER

COSTUMES : SOPHIE DESLAURIERS

LUMIÈRES : AUDREY-ANNE BOUCHARD

INTERPRÉTATION : PAOLA HUITRÓN, CITLALI GERMÉ TREVINO ET MARYSE POULIN

DURÉE : 40 MINUTES • JAUGE : 250 • PUBLIC CIBLE : 3 ANS ET +

INTENTIONS ARTISTIQUES

SABRINA BARAN - IDÉATRICE

C'est lors d'un voyage sur l'archipel du Japon que m'est revenu en tête, comme un rêve, le texte « Et moi, je suis une île », de l'auteur montréalais d'origine haïtienne Anthony Phelps. Dans ce texte, l'île de Montréal raconte à un poète comment elle est un jour sortie de son lit du fleuve St-Laurent pour aller rencontrer ses sœurs, les îles des caraïbes.

Je me suis mise à rêver aux îles, à ce qu'elles évoquent en moi, à leurs mythologies et à la magie qui les entoure. J'ai découvert des récits, des poèmes et des mythes magnifiques et je me suis dit qu'elles avaient beaucoup à raconter. C'est alors que j'ai entamé la création d'Archipel.

À travers cette création, j'explore les îles comme métaphore du nous. Je ressens plus que jamais le besoin d'explorer cette notion du vivre-ensemble, la force d'être en commun et la beauté de l'existence avec le spectateur enfant. Je sonde nos limites, nos rivages qui s'effritent, nos îlots d'incertitudes pour tenter de les relier les uns aux autres, de les rassembler.

Avec une équipe de créateurs hors du commun, nous avons arrimé nos îles imaginaires dans une proposition qui laisse place au visuel, au mouvement, aux sons et aux mots. Nous créons un alphabet d'images en mouvement révélant toute la force d'évocation de la marionnette et mettant en lumière la poésie de l'existence.

Une phrase, dite un jour par un enfant lors d'un atelier, résonne et anime les artistes réunis autour d'Archipel. Après avoir fermé les yeux et écouté un extrait sonore de notre musicien, cet enfant nous a lancé :

Je vois une île, une île de liberté!

Nous avons traversé une belle longue et sinueuse période de recherche et création qui nous a mené aux quatre coins de l'île de Montréal et même jusqu'aux îles de la Madeleine, un des plus beaux archipels de notre territoire. Ces précieux moments d'échanges entre tous les créateurs nous ont permis d'aller bien plus loin qu'on ne l'imaginait, jusqu'à une autre galaxie, pour en arriver à créer notre propre univers.

TERRITOIRES D'EXPLORATION

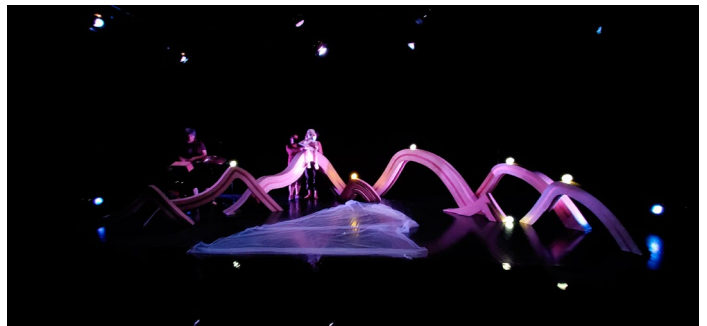
CORPS PAYSAGES, ÎLES PERSONNAGES

Le rapport du corps humain et de la marionnette m'interpelle depuis longtemps. Je trouve fascinant de mettre en perspective le corps humain et celui marionnette dans des échelles incongrues. Pour moi, l'espace scénique est aussi marionnette. Nos îles sont vivantes, habitées, elles bougent et se meuvent dans l'espace.

POÉSIE INTERGALACTIQUE

Dès nos premières explorations des mots ont émergé. Les utilisant comme matière première, au même titre que les marionnettes, l'espace et la musique, nous avons fait tourbillonner ces mots dans tous les sens, au gré de nos inspirations. Une ligne lumineuse en a émergé pour en arriver à un texte poétique qui évoque de manière sensible l'essence même de notre spectacle.

MUSIQUE INSULAIRE

La musique est pour moi essentielle, il s'agit d'une interlocutrice précieuse qui me pousse à aller plus loin, m'inspire et me fait voyager. J'ai poussé plus loin la présence sur scène de l'interprète musicienne. Des instruments et sonorités en mouvement dialoguent avec l'univers créé simultanément. Même les instruments s'intègrent organiquement à la dramaturgie et à l'espace.

ÎLES LUMINEUSES

Pour ce spectacle, nous créons une véritable architecture lumineuse. La lumière fait apparaître des espaces tant pour les corps que les marionnettes à l'aide de superposition de couches, de réflexion et de balles lumineuses. Des espaces éphémères se définissent et disparaissent sous nos yeux et créent une illusion de mouvement. Tout bouge!

ÉQUIPE DE CRÉATION

Pour cette création, j'ai réuni autour de moi une équipe d'artistes de grand talent qui m'inspirent et me surprennent chacune et chacun à leur manière. D'origines artistiques diverses, tous possèdent une formation de haut niveau. Ils œuvrent et se démarquent dans le milieu professionnel depuis déjà plusieurs années. Tout comme moi, leur démarche artistique privilégie une implication directe des créateurs dès les premiers pas d'une œuvre ainsi que la fusion des genres. Nous mettrons en commun nos différents bagages afin de nourrir notre réflexion sur le vivre-ensemble durant tout le processus de création. Nous sommes habités par le désir d'amalgamer nos savoir-faire respectifs pour créer un univers unique...organique.

Je suis profondément convaincue de l'importance de l'implication à part entière d'une équipe forte de concepteurs dès les premiers pas d'une œuvre. Chaque créateur influence l'œuvre en devenir par sa sensibilité et l'aide à grandir et à atteindre le maximum de son potentiel artistique. Nourrie par la force créatrice et complémentaire de ces artistes, je plonge confiante avec eux dans cette création.

UNE CONNIVENCE DRAMATURGIQUE - D'abord, Louis-Charles Sylvestre vient m'appuyer comme conseiller dramaturgique. Nous avons créé ensemble le spectacle Conte du Littoral, une aventure folle et rocambolesque qui m'a permis de voir à quel point nous nous complétons bien comme créateurs. Nos riches échanges artistiques sont venus grandement nourrir la dramaturgie de l'image à la base de cette création et il a su nous créer un texte touchant l'essence poétique de notre création.

DES INTERPRÈTES FORTES ET INVESTIES - Pour cette création, j'ai aussi eu envie de découvrir de nouvelles collaboratrices ayant des bagages différents des miens. J'ai d'abord approché Paola Huitron, une marionnettiste qui m'a interpellé par sa sensibilité à l'image et au mouvement ainsi que par son investissement total dans les créations auxquelles elle participe. Ma toute première formation artistique en danse maintient bien vivant en moi le désir d'approfondir le rapport du corps en mouvement et de la marionnette. Citlali Germé Trevino, m'impressionne par sa présence forte, douce et magnétique à la fois.

Ce joint à elles, l'hypnotique Maryse Poulin, à la création musicale. Depuis mes débuts, le travail avec Maryse m'inspire et me porte à amener plus loin mes créations. Sa musique vient lier toutes les composantes de la création entre elles. Ce sera ma troisième création en collaboration avec Maryse et cette fois, nous avons intégré la musique à l'espace comme jamais nous ne l'avions réussi auparavant!

UN TRIO DE CONCEPTRICES COMPLICES - Laurence Gagnon Lefebvre et Sophie Deslauriers ont travaillé de pair lors de la création de Conte du Littoral. Il est essentiel pour moi de lier intimement les objets marionnettes à l'espace dans lequel ils évoluent. En se répondant par le dessin, leur duo organique a fait naître des personnages venus tout droit d'une autre galaxie et un décor aux possibilités infinies. Ayant une sensibilité commune avec ce duo, se joint à l'équipe Audrey-Anne Bouchard. Elle est pour moi une marionnettiste de la lumière. Doucement elle construit autour de nous un univers lumineux sensible et enveloppant révélant un univers plein de mystère.

ÉQUIPE DE CRÉATION

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE

SABRINA BARAN

Directrice 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.

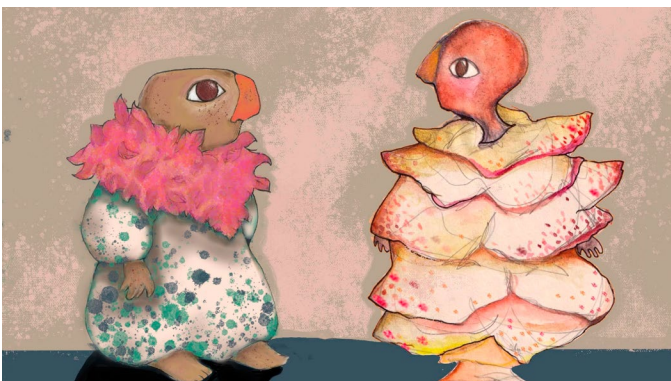
Elle s'implique dans la création, l'élaboration et l'interprétation des spectacles de la compagnie, notamment Chantefable, À la belle étoile ainsi que Philémon et Baucis. En 2012, elle signe Ondin, sa première création, suivie du spectacle Tommelise en 2017, combinant marionnettes, danse et musique et Conte du Littoral en 2018, inspiré de l'œuvre et la vie du docteur Jacques Ferron. Ses spectacles sont présentés au Studio-théâtre de L'Illusion, ailleurs au Québec, au Canada et à l'international.

DRAMATURGIE ET TEXTE LOUIS-CHARLES SYLVESTRE

Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada en 2014 (écriture dramatique) Louis-Charles est aussi acteur (Cégep de St-Hyacinthe, 2008). Il fait ses premiers pas dans le monde des marionnettes en tant qu'acteur dans le spectacle Histoire à dormir debout en 2011. Depuis, il collabore en tant qu'auteur, marionnettiste et médiateur culturel au sein de la compagnie. Aussi auteur de théâtre et scénariste, il cumule les expériences en écriture jeunesse, et ce, sur multiples plateformes. Récemment, il signait le texte de Conte du littoral, inspiré de la vie et l'œuvre du grand Jacques Ferron. Ses collaborations avec plusieurs compagnies de théâtre ont fait naître entre autres Mission réduction, La chasse aux biscuits et Polo, le voyage de l'autre côté. On lui doit aussi la charmante mini-série pour tout-petits : Les plus grands secrets de Nicolas Noël diffusée sur les ondes de Radio-Canada Télé.

UNIVERS 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 ET MARIONNETTES LAURENCE GAGNON LEFEBVRE

Laurence Gagnon Lefebvre est graduée du programme de scénographie à l'École Nationale de Théâtre en 2011. Depuis, elle conceptualise autant les espaces pour des œuvres poétiques qu'engagées. Son amour de la matière brute a souvent teinté la création de ses univers simples et intemporels. Appelant à l'imaginaire de chacune et chacun, ses espaces et personnages sont conçus au sein de processus authentiques et libres, et toujours pensés collectivement. Elle tente, à travers le langage scénographique, de nourrir l'écriture, tout en dessinant ce qui est moins accessible aux mots.

COSTUMES ET MARIONNETTES SOPHIE DESLAURIERS

Sophie Deslauriers a suivi une formation de sculpture sur matériaux de synthèses, techniques de moulage et résines. Puis elle a travaillé un an avec la scénographe Natacha Belova à Bruxelles avant d'entrer au Théâtre aux Mains nues à Paris. Au Québec, elle a réalisé un mémoire-crédation à l'UQAM, sur l'adaptation et la mise en scène du roman graphique MAUS d'Art Spiegelman. Elle conçoit et réalise des marionnettes pour différentes compagnies en collaborant à leurs scénographies.

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.

INTERPRÈTES

PAOLA HUITRÓN

Comédienne et marionnettiste mexicaine, elle est présentement à sa maîtrise à l'UQAM. Paola a travaillé avec plusieurs compagnies de théâtre et marionnettes, autant au Mexique qu'au Québec, notamment Valise Théâtre (Lettre de la ville peinture), la compagnie de théâtre autochtone Ondinnok et pour plusieurs productions du Théâtre Motus dont le spectacle «LUNA, dans les yeux de mon père», parlant de la censure au Mexique ainsi que de l'immigration. Elle a aussi réalisé des ateliers de marionnettes dans plusieurs communautés autochtones mexicaines.

CITLALI GERMÉ TREVINO

Né au Mexique, c'est en France qu'elle grandit et se forme en tant que danseuse interprète et professeur de danse jazz. Elle commence sa carrière à Paris en travaillant avec plusieurs chorégraphes de la relève. En 2013 Citlali décide de revenir dans les Amériques à Montréal, où elle s'initie au théâtre en travaillant avec la compagnie de création autochtone Ondinnok. Puis soucieuse de toujours se développer, elle se forme à l'acrobatie et au jeu théâtral avec la compagnie Dynamo théâtre et travaille actuellement comme adjointe à la direction et responsable de la diffusion pour les Productions Ondinnok. Citlali développe également sa propre démarche artistique et ses propres projets chorégraphiques; elle a récemment présenté sa première pièce « À l'aube de l'amertume » au festival Vue sur la Relève.

UN MOT SUR LA COMPAGNIE

S'appuyant sur **40 ANS DE RECHERCHE ET DE CRÉATION**, **L'ILLUSION** a développé une expertise distinctive en théâtre de marionnettes. Ses créations mettent en valeur la grande **DIVERSITÉ DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES** et rayonnent sur la **SCÈNE LOCALE, NATIONALE ET INTERNATIONALE**.

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, espace unique 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

La direction artistique est maintenant assurée par Sabrina Baran. 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. Aujourd'hui, L'illusion met en œuvre une phase déterminante de son développement: la construction d'un véritable **CARREFOUR THÉÂTRAL**, ancré au coin des rues St-Denis et Beaubien à Montréal. L'illusion constituera un **PÔLE RASSEMBLEUR** pour les enfants, les adultes et tous les **PASSIONNÉS DES ARTS DE LA MARIONNETTE**.

