

Théâtre de marionnettes, d'ombres et d'objets

QUICHOTTE

en ~~2~~ 3 temps, ~~3~~ 2 mouvements

● 8 ans & +

Cahier
d'accompagnement

QUICHOTTE

D'après **L'Ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche** de Miguel de Cervantes

Le spectacle *Quichotte*, librement adapté du roman de Cervantes, est la sixième création de la compagnie de théâtre Ombres Folles. Dans un monde aussi brut que fragile, fait de papier, Quichotte et Sancho cherchent les aventures. L'imaginaire du frêle chevalier s'interpose: coloré, épique et en théâtre d'ombre! Mais les croyances de Quichotte sont trop fortes: partout, on le traite de fou. Suivez un duo clownesque, où l'amitié et la recherche de gloire questionnent ce qui est vrai: une réalité loufoque, ou des rêves insensés?

LE RÉCIT (tel qu'adapté par Ombres Folles!)

Tome 1

Nous sommes en 1605, dans un petit village d'Espagne. Un vieil homme, après avoir lu des centaines de livres de chevalerie, décide de se faire lui-même chevalier et part sur les routes pour vaincre les mécréants et délivrer les bons. La première sortie de Quichotte lui permet de se faire nommer chevalier. Il veut bâtir sa réputation et faire honneur à sa Dulcinée, celle qu'il a élue «dame de son coeur». Mais sa prochaine aventure s'avère moins heureuse: des marchands, plus pragmatiques qu'idéalistes, souhaitent voir le portrait de Dulcinée, avant d'affirmer qu'elle est la plus belle femme d'Espagne. Quichotte, furieux, se lance sur eux, mais il se voit défait et rossé de coups. Un paysan au grand coeur le ramène chez-lui.

Malgré les supplications de ses proches, Quichotte, une fois remis sur pied, se dépêche de repartir pour poursuivre sa mission. Cette fois, il est accompagné d'un écuyer: Sancho Panza, un bon vivant dont la naïveté est à la hauteur de son étonnante sagesse. Ils vivent alors les aventures les plus populaires de *Don Quichotte*: le moulin à vent pris pour un géant, les moines pris pour des fantômes et la fameuse pénitence que le chevalier s'inflige dans la forêt. À travers cette suite farfelue de péripéties, Quichotte et Sancho perdent plus souvent qu'autrement, et malgré tout, une amitié se développe entre les deux protagonistes.

Quichotte est finalement ramené chez-lui, convaincu d'être sous le joug de mauvais enchanteurs, alors que ce sont plutôt ses amis qui lui jouent un tour...

Tome 2

Avant de reprendre la route à nouveau, Quichotte rencontre Samson Carrasco, un universitaire qui lui annonce avoir lu le premier tome de ses aventures. Quichotte s'en trouve fort flatté! Mais malheureusement pour lui, finies les aventures où il créait ses propres illusions, ce sont maintenant ses proches qui lui servent des histoires à dormir debout. Quichotte est pris à son propre jeu...

Quichotte et Sancho sont donc à nouveau en quête d'aventures, ce qui débutera bien mal pour le chevalier qui se laissera berner par son écuyer qui lui présente sa bien-aimée Dulcinée comme une affreuse paysanne... Puis, Quichotte rencontre la jolie Duchesse, qui a aussi lu le premier tome de ses aventures et compte bien se moquer de notre héros. En montant des histoires improbables dans des mises en scène loufoques, la duchesse nourrit l'univers tordu de Quichotte qui ne contrôle plus du tout son imaginaire. Sancho se voit même offrir son fameux archipel (qu'il gouverne avec brio!) mais dont il se retire après une épouvantable bataille dont il était la seule victime. Il souhaite ardemment retrouver la tranquillité de sa vie «d'avant», et surtout son cher ami Quichotte.

Quichotte continue de croire à toutes les supercheries qu'on lui invente jusqu'à cette dernière croisade où il doit affronter le Chevalier aux Miroirs (encore une tromperie). S'il est battu, il doit renoncer à ses armes et rentrer chez-lui. Quichotte perd le combat. Une fois arrivé dans son village, il tombe gravement malade et meurt subitement. Mais la lumière de son imagination n'est pas pour autant éteinte et créera même un revirement inattendu!

LES PERSONNAGES

(par ordre d'apparition dans le spectacle)

MAUDE

FRESTON L'ENCHANTEUR

(mais on ne le verra jamais!)

BENJAMIN

LES MOINES / FANTÔMES

QUICHOTTE

LE CURÉ

ROSSINANTE

SAMSON CARRASCO

DULCINÉE DU TOBOSO

(mais on ne la verra jamais!)

LA PAYSANNE

L'AUBERGISTE

LA DUCHESSE

LES MARCHANDS

LE CHEVALIER AU MIROIR

SANCHO PANZA

(alias Samson Carrasco)

L'INGÉNIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE

L'auteur : Miguel de Cervantes

Miguel de Cervantes naît en 1547 à Alcalá de Henares, en Espagne. Son histoire est controversée... Pourquoi s'est-il exilé en Italie? A-t-il réellement participé à une guerre en 1571? Est-il resté captif à Alger durant plusieurs années? Ce qu'on sait plus certainement, c'est qu'il se lance dans la publication de ses écrits vers 1585.

En 1605, il publie le roman *L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche*. En quelques mois, ce récit devient extrêmement populaire. On le lit sur les places publiques (à l'époque, peu de gens savaient lire et devaient donc écouter un lecteur), et on en savoure chaque aventure.

En 1614, alors que le public réclame une suite, un deuxième tome arrive enfin. Mais c'est un faux! Un dénommé Avellaneda a usurpé l'identité de Cervantes pour publier les suites des aventures de Quichotte et Sancho. Ce roman obtient très peu de succès. Cervantes, furieux, décide de répliquer en écrivant le «vrai» second tome de *Don Quichotte*. Il le publie en 1615. Celui-ci fut beaucoup mieux reçu du grand public!

Mais comme s'il avait pressenti sa propre mort en écrivant la triste fin de son héros Quichotte, Cervantes meurt quelques mois après la publication du second tome, en 1616, à Madrid.

Le premier roman moderne?

Les littéraires affirment que *L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche* serait le premier roman moderne. Pourquoi?

- Intervention de l'auteur à l'intérieur du texte;
- Construction narrative complexe: le point de vue n'est pas toujours le même durant le récit;
- Il s'agit d'un roman réaliste (il décrit l'Espagne telle qu'elle est au moment où le roman est écrit) qui se moque des récits chevaleresques.

Cervantes, critique de son époque

Par de brillantes mises en abyme (insertion d'un récit dans un autre récit), l'auteur Cervantes ne se gêne pas pour critiquer son époque à travers son récit. À la fin du 16e siècle et au début du 17e siècle, l'Espagne est extrêmement religieuse. Le christianisme prend beaucoup de place et la croyance est au centre de la vie populaire. Même si Cervantes avait voulu critiquer le mode de vie des Espagnols, il n'aurait pas pu le faire directement, car il aurait fait face à la censure. Il se devait donc d'être rusé...

Ainsi, dans son roman, Cervantes nous dit que le récit de Don Quichotte est supposément inspiré d'une histoire écrite il y a fort longtemps par un Maure, puis traduite par un auteur inconnu. Ainsi, lorsque le récit se moque de certaines tendances de la société, on ne sait plus d'où provient la critique! Cervantes s'avère très habile dans cette narration à triple narrateur...!

Des aventures à saveur philosophique

À travers les 1200 pages des 2 tomes de *Don Quichotte*, nous traversons une tonne d'aventures qui se soldent bien souvent par des coups, des imbroglios et des batailles. Mais toutes ces mésaventures nous apportent aussi plusieurs questions qui résonnent encore aujourd'hui :

Ne sommes-nous pas aujourd'hui confrontés à ce rapport trouble entre monde réel et monde virtuel ?

N'avons-nous pas parfois envie de faire abstraction de la réalité pour éviter la triste réalité ?

Ne cherchons-nous pas un peu la gloire à travers nos identités virtuelles ?

L'ADAPTATION DU ROMAN À LA SCÈNE

Quichotte a été créé sur un an et demi. Plusieurs étapes ont été nécessaires pour adapter le roman de Cervantes et en faire une pièce de théâtre en marionnettes, ombres et objets. Tout ce processus s'est réalisé à deux (Benjamin Déziel et Maude Gareau), un noyau autour duquel gravitait Olivier Monette-Milmore (musique et assistance à la création). À ceux-ci se sont joints Colin St-Cyr Duhamel (marionnettes et accessoires) et Isabel Uria (structures d'ombres en *pop-up*). Voici les principales étapes de création :

- Lecture attentive et annotée des deux tomes du roman ;
- Mise en commun de nos notes de lecture ;
- Choix des chapitres à conserver ;
- Construction d'un synopsis ;
- Écriture d'une première version du texte ;
- Première résidence de création pour déterminer l'esthétique du spectacle ;
- Écriture de la seconde version du texte ;
- Deuxième résidence de création pour tester le texte et une première mise en espace ;
- Révision du texte: troisième version ;
- Troisième résidence de création pour mettre en scène la première partie du spectacle ;
- Révision du texte: quatrième version ;
- Quatrième résidence de création pour mettre en scène la seconde partie du spectacle et présenter une version préliminaire du spectacle entier ;
- Cinquième résidence de création pour mettre en scène la version finale du spectacle et présenter l'avant-première ;
- Sixième résidence de création pour peaufiner le spectacle et présenter la première !

LE PAPIER, LES OMBRES ET LES OBJETS

Dès le début du processus de création, nous savions que nous utiliserions les ombres pour évoquer les illusions de Quichotte. Ensuite est venu l'idée du papier: une matière que nous trouvions idéale pour parler de ces centaines et centaines de pages d'aventures! Mais aussi une matière que nous pouvions manipuler, déchirer, froisser, jeter...

LES MARIONNETTES

La plupart des personnages du spectacle *Quichotte* sont réalisés en papier et sont même créés en temps réel durant le spectacle. Et chacun possède sa personnalité grâce à quelques froissements de papier bien exécutés!

Quelques personnages secondaires sont plutôt faits d'objets, tous reliés au papier (un livre, un signet, un sac de papier, etc.)

LES POP-UP

Quelques éléments de décors sont réalisés en *pop-up* (structure de carton qui se déploie en trois dimensions). Ces éléments permettent d'étonnantes transformations, surtout en ombres!

LES OMBRES

Les ombres nous permettent d'imager les illusions de Quichotte, qui s'avèrent ainsi grandioses ou inquiétantes!

ACTIVITÉ À FAIRE AVANT LE SPECTACLE

QUELQUES QUESTIONS POUR SE PRÉPARER

1. Connais-tu déjà l'histoire de Don Quichotte? Si oui, quelles aventures connais-tu?
2. Connais-tu d'autres histoires de chevaliers?
3. Sais-tu ce qu'est une illusion? Une croyance?
4. As-tu déjà vu un ou des spectacle(s) de marionnettes? Le(s)quel(s)?
5. As-tu déjà fabriqué une marionnette? Comment?
6. Selon toi, qu'est-ce que la marionnette peut faire et que l'acteur humain ne peut pas faire?
(Multiples réponses possibles! Par exemple: la marionnette peut marcher dans le vide, mais pas l'acteur...)
7. Savais-tu qu'il existe plusieurs versions et adaptations de *L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche*? (Au cinéma, en bande dessinée, au théâtre, en opéra...)
8. Es-tu capable de pointer l'Espagne sur une carte du monde? Que connais-tu de l'Espagne?

ACTIVITÉ À FAIRE AVANT OU APRÈS LE SPECTACLE

CONSTRUIRE DES MARIONNETTES EN PAPIER

1. Pense à un conte ou un récit que tu aimes et choisis deux personnages de cette histoire;
2. Pense bien à ce qui caractérise ces personnages. Quelle est leur personnalité? Quelles sont leurs qualités? Leurs défauts? Quelle est leur apparence physique?
3. Prends deux feuilles de papier et forme tes deux personnages. Froisse, tord ou plie les feuilles pour créer tes marionnettes!;
4. Fais marcher et bouger tes marionnettes;
5. Trouve leur voix et fais parler tes personnages!

CONSTRUIRE UNE MARIONNETTE D'OMBRE

1. Pense à un conte ou un récit et choisis un personnage (humain ou animal) de cette histoire;
2. Prends un carton de format lettre (8,5" x 11") ou plus (maximum 11" x 17") et trace les contours de ton personnage (idéalement de profil, c'est-à-dire dessiné «de côté»);
3. Découpe les contours de ton personnage;
4. Colle un bâton en ligne avec l'une des jambes ou pattes du personnage. Ce bâton permettra de faire bouger la marionnette dans l'ombre sans qu'on voit ta main;
5. Place ta marionnette dans la lumière et observe l'ombre qu'elle crée sur un mur ou un écran;
6. Fais bouger ton personnage en ombre!

ACTIVITÉS À FAIRE APRÈS LE SPECTACLE

Quiz!

1. Quel est le nom du cheval de Quichotte? (*Rossinante*)
2. Quel est le nom de celle que Quichotte nomme «dame de son coeur»? (*Dulcinée du Toboso*)
3. Qu'est-ce que Quichotte recherche en se nommant chevalier et en partant sur les routes?
(*Plusieurs réponses possibles: vaincre les «méchants» et sauver les «gentils», conquérir le coeur de Dulcinée, trouver la gloire, chercher les aventures, imiter ses chevaliers favoris, etc.*)
4. Pourquoi Sancho décide-t-il d'aider Quichotte?
(*Plusieurs réponses possibles: pour obtenir un archipel, pour vivre des aventures, parce qu'il aime bien Quichotte, etc.*)
5. Comment Quichotte voit-il l'auberge et l'aubergiste? (*Comme un château et une reine.*)
6. Pourquoi Quichotte attaque-t-il le moulin? (*Parce qu'il le prend pour un géant.*)
7. Quel est le nom de l'enchanteur «ennemi» de Quichotte? (*Freston*)
8. Pourquoi Quichotte se donne-t-il le surnom de «Chevalier à la triste figure»?
(*Réponse libre... Par exemple: parce qu'il s'est fait arracher un bout d'oreille dans une bataille, parce que ses chevaliers favoris se sont aussi donné des surnoms, parce que ce surnom lui donne plus de crédibilité pour séduire Dulcinée, etc.*)
9. Quel objet est utilisé pour personnifier Samson Carraso? (*Un signet*)
10. Pourquoi la Duchesse invente des histoires?
(*Plusieurs réponses possibles: parce qu'elle a lu le premier tome de Don Quichotte, parce qu'elle aime bien se moquer du chevalier, parce qu'elle s'ennuie et prend plaisir à rire des autres, etc.*)
11. Qu'est-ce qui arrive à Sancho dans son archipel?
(*Il se fait rosser de coups dans une fausse bataille.*)
12. De quoi Quichotte meurt-il?
(*Réponse libre... Par exemple: d'une grosse fièvre, de s'être fait battre, d'avoir perdu ses illusions, de n'avoir pas su devenir un vrai chevalier, etc.*)
13. Selon toi, est-ce que Quichotte est vraiment mort? Que reste-t-il de lui et de ses aventures?
(*Réponse libre!*)
14. Qu'arrive-t-il à Benjamin lorsqu'il disparaît?
(*Réponse libre... Par exemple: il est devenu le fantôme de Quichotte, il est devenu lui-même chevalier, il s'est perdu dans le récit de Don Quichotte, etc.*)
15. Selon toi, pourquoi les comédiens recommencent le récit à la fin?
(*Réponse libre... Par exemple: parce que l'histoire de Don Quichotte se raconte sans arrêt depuis des siècles, parce que Benjamin ne peut pas accepter que Quichotte meurt et veut toujours recommencer le récit, etc.*)
16. À quels moments trouves-tu que Quichotte avait raison? À quels moments avait-il tort?
(*Réponse libre!*)

FAIS TA PROPRE CRITIQUE (réponds par écrit ou oralement)

Pistes de réflexion: Quel a été ton moment préféré? Quelle scène t'a le plus marqué-e? Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans le spectacle? Le moins aimé? Qu'as-tu trouvé le plus drôle? Le plus triste? Est-ce que le spectacle t'a amené-e à te poser des questions? Lesquelles?

LES AVENTURES DE QUICHOTTE ET SANCHE

Quichotte et Sancho ont vécu bien des aventures! Imagine d'autres personnages qu'ils auraient pu rencontrer et d'autres péripéties qu'ils auraient pu vivre.

TES AVENTURES

Et toi? As-tu vécu des aventures comme Quichotte et Sancho? Aimes-tu t'imaginer comme un chevalier, une reine, un écuyer? As-tu des idéaux? Raconte-nous!

BIOGRAPHIES

MAUDE GAREAU

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE, DIRECTION ARTISTIQUE, THÉÂTRE D'OMBRE ET INTERPRÉTATION

Formée à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et auprès de maîtres de stage (notamment Fabrizio Montecchi, Massimo Schuster, Pierre Robitaille, Agnes Limbos), Maude est metteuse en scène, directrice artistique et marionnettiste. En 2005, elle a cofondé la compagnie de création Ombres Folles, avec laquelle elle se spécialise dans le théâtre d'ombre et d'objets et dont elle est aujourd'hui directrice générale et artistique. Également formée en musique, Maude fait converger ses deux passions dans des œuvres multidisciplinaires. À ce titre, elle collabore aux spectacles de l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) depuis 2011 (*Les Aventures de Madame Merveille*, *L'Amour sorcier*, *Vertiges*, *Illusions*, *Stylus Phantasticus*) en tant qu'assistante à la direction artistique et coordonnatrice de production. Depuis 2005, Maude a créé plusieurs spectacles et participé à diverses productions dont *L'Ombre incongrue de F.* (Théâtre La Chapelle), *Artères parallèles* (Théâtre Prospero) ainsi que les productions jeune public de la compagnie Ombres Folles: *Les Tracas d'Oniria*, *Histoires cachées et ombres folles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

BENJAMIN DÉZIEL

ADAPTATION, MISE EN SCÈNE, SCÉNOGRAPHIE ET INTERPRÉTATION

Benjamin enchaîne les projets à vive allure depuis sa sortie de l'école de théâtre en 2012. En plus d'avoir scénarisé deux webséries à succès, *Les Êtres-Anges* et *Les Motst'asdots*, Benjamin codirige Les productions Quartier Cartier. Sur scène, on a pu le voir dans *Appel Sauvage*, du Théâtre de l'Ancien Presbytère, *Le Village à 3 Portes*, du Théâtre de l'Ingénu, *Pépo Citrouille*, *La Gardienne: le musical*, et *Warwick*, de L'Escadron Création, présenté au Théâtre Denise-Pelletier. Il était également de la lecture de *Quills*, produite par Ex Machina. L'an prochain, il foulera les planches de la Maison Théâtre avec le spectacle pour adolescents *La Nuit, La Vigie*, de Samsara Théâtre.

OLIVIER MONETTE-MILMORE

MUSIQUE, ASSISTANCE À LA CRÉATION ET RÉGISSEUR

Détenteur d'un baccalauréat en sociologie (UQAM) et musicien autodidacte, Olivier mobilise sa sensibilité et ses compétences au service du théâtre. Sa curiosité intellectuelle le pousse à participer à la création de spectacles qui abordent les grands questionnements et dilemmes moraux de notre époque. En 2008, il a fondé le Théâtre des Têtes Chercheuses pour y travailler comme auteur et concepteur musical afin d'explorer différents styles originaux comme les radio-théâtres d'antan et les cabarets humoristiques. En tant que guitariste, il a touché au blues, au rock, au métal, au folk et au progressif au sein de différents groupes de musique. Fort de ces expériences, il poursuit une carrière de compositeur, concepteur sonore et sonorisateur, notamment pour les spectacles *Alice SurXposée* (Camera Obscura), *Artères parallèles*, *Les Routes ignorées* et *Accelerando* (Ombres Folles) ainsi que *Ma mère est un poisson rouge* (Théâtre de l'Avant-Pays).

COLIN ST-CYR DUHAMEL

MARIONNETTES ET ACCESSOIRES

Depuis ses débuts en 2006 à L'Illusion, Théâtre de marionnettes, Colin St-Cyr Duhamel a étudié au DESS en théâtre de marionnettes contemporain et au programme de scénographie de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. La marionnette l'amène à œuvrer tant du côté de l'interprétation que de la conception et de la fabrication. Il a entre autres travaillé avec le Terra Karnaval, le Bread and Puppet Theatre, le Théâtre de L'Avant-Pays et tout dernièrement pour ses propres créations en duo avec Sandra Turgeon (*Les Pas Sortables*). Il a aussi signé la conception des marionnettes sur les plus récents spectacles de la compagnie Ombres Folles: *Les Routes ignorées* et *Accelerando*.

ISABEL URIA

STRUCTURES D'OMBRES EN POP-UP

Isabel Uria est originaire de l'Équateur. Après avoir vécu en Bolivie, elle continue ses études aux États-Unis où elle obtient un diplôme en «Visual Communication Design» à la Art Academy de Cincinnati. Elle poursuit sa passion du design en complétant un «Masters of Fine Arts in Graphic Design» au Maryland Institute College of Art. Isabel devient ainsi ce qu'on nomme en anglais une «paper engineer», soit une ingénieure papier. Toujours en quête d'innovations, Isabel aime créer des pièces uniques, des oeuvres grandioses faites d'un matériau tout simple: le papier. Actuellement, Isabel est designer chez Structural Graphics, au Connecticut.

L'ÉQUIPE DU SPECTACLE QUICHOTTE

Texte, mise en scène, scénographie et interprétation: **Benjamin Déziel et Maude Gareau**

Musique et assistance: **Olivier Monette-Milmore**

Marionnettes et accessoires: **Colin St-Cyr Duhamel**

Structures d'ombres en *pop-up*: **Isabel Uria**

Éclairages: **Gabriel Duquette**

Théâtre d'ombre et direction artistique: **Maude Gareau**

Collaborateurs à la scénographie: **Anne-Marie Bérubé, Michel Hansé et Leilah Dufour Forget**

Oeil extérieur: **Maxime Després et Hélène Ducharme**

OMBRES FOLLES, COMPAGNIE DE CRÉATION

Ombres Folles défend un monde porté par l'imagination en créant des spectacles qui éveillent l'esprit fantaisiste des petits comme des grands. Engagée dans le développement de la marionnette contemporaine, la compagnie explore l'aspect ludique du théâtre d'ombre et d'objet tout en questionnant nos peurs, nos tabous et nos travers.

Ombres Folles a également pour mandats de:

- Créer des spectacles déjantés qui se détournent des contes de fée bien-pensants.
- Rejoindre des publics défavorisés avec des spectacles intimes.
- Favoriser la récupération des matériaux à travers des spectacles hybrides, mettant en valeur les éléments scénographiques.

Fondée en 2005, Ombres Folles a donné plus de 200 représentations dans près de 85 lieux de diffusion au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Serbie.

HISTORIQUE DES SPECTACLES

Accelerando
12 ans et +
Théâtre d'ombre
contemporain
2015

Les Routes ignorées
5 ans et +
Marionnettes, ombres
et livres animés
2012 - ...

Histoires cachées...
4 à 9 ans
Spectacle-animation:
théâtre d'ombres et d'objets
2008 - 2011

Les Tracas d'Oniria
4 à 9 ans
Marionnettes d'objets
et théâtre d'ombre
2005 - 2007

POUR PLUS D'INFORMATIONS: WWW.OMBRESFOLLES.CA

NOUS REJOINDRE :

Maude Gareau, directrice générale et artistique

info@ombresfolles.ca | 438 882-6444 | 10160, rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2C 2H5

Facebook: <https://www.facebook.com/ombresfolles/>

Twitter: <http://twitter.com/ombresfolles>

*TOUTES LES PHOTOS SONT DE JEAN-MICHAEL SEMINARO
(sauf les photos de biographies)*