ONDIN

UN MOT SUR LA CRÉATION

CHAUDEMENT ACCUEILLI LORS DE SA CRÉATION en mai 2012, le spectacle Ondin de L'Illusion, Théâtre de marionnettes est destiné aux enfants dès 3 ans.

Cette ODE AQUATIQUE, qui tangue entre mythes anciens et modernité, se veut très actuelle et tintée d'une certaine intemporalité. Un VOYAGE INITIATIQUE autant pour le spectateur que pour le héros de l'histoire. Une PROPOSITION FORTE EN ÉMOTIONS ET EN SENSIBILITÉ où chaque mouvement et chacune des vibrations sonores évoquent un état d'âme.

Pour ce faire, DEUX MARIONNETTISTES ET UNE MUSICIENNE s'intègrent à l'espace pour s'y confondre, l'influencer et le transformer. L'espace de jeu tout en mouvement, vivant, enveloppant, FACILITE LA PLONGÉE DES TOUT-PETITS DANS UN UNIVERS THÉÂTRAL INSOLITE. L'univers sonore, CRÉÉ SOUS LES YEUX DES SPECTATEURS, les entraîne d'un rivage empreint de liberté, jusqu'au plus profond des eaux. QUELQUES MOTS RÉSONNANT DANS LE SOUFFLE DU VENT DU LARGE viennent bercer les tout-petits sur le rythme des vagues et au gré du courant.

SYNOPSIS

Un petit pêcheur se retrouve plongé dans les profondeurs de la mer. Une étonnante métamorphose s'ensuit : le voilà transformé en une étrange créature marine. Un univers fascinant se dévoile sous ses yeux. Il l'explore et l'apprivoise avec curiosité jusqu'au jour où, à la surface de l'eau, l'interpelle le reflet d'une petite fille. Ces deux enfants solitaires, séparés par la mer, se trouveront unis en son coeur.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE: SABRINA BARAN¹

SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES: JOSÉE BERGERON-PROULX²

MARIONNETTES: JOSÉE BERGERON-PROULX ET ISABELLE CHRÉTIEN 3

LUMIÈRES: GUY SIMARD 4

UNIVERS SONORE: MARYSE POULIN ⁵

INTERPRÈTES: SABRINA BARAN, GABRIELLE GARANT 6 ET MARYSE POULIN

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

SABRINA BARAN TEXTE, MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION

Codirectrice artistique de L'Illusion, Théâtre de marionnettes, Sabrina Baran a littéralement grandi au sein de la compagnie. Elle 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. Elle organise aussi, depuis 2010, les Soirées M permettant l'accueil de compagnies et d'artistes en résidence au Studio-théâtre de L'Illusion. 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.

JOSÉE BERGERON-PROULX SCÉNOGRAPHIE, COSTUMES ET MARIONNETTES

Issue des arts visuels et graduée du programme de scénographie à l'École nationale de théâtre du Canada en 2007, Josée Bergeron-Proulx plonge avec engouement dans les processus de création théâtraux. Elle s'investie depuis dix ans dans la conception de décor, de costumes, d'accessoires et de marionnettes. Créatrice d'espaces éphémères, elle collabore avec des metteurs en scène tels: René-Richard Cyr, Alain Gauthier, Michel Monty, Anne-Marie White.

Elle partage aussi son affection pour l'architecture de l'imaginaire avec diverses compagnies: Théâtre le Clou, Théâtre la Manufacture, Théâtre du Trillium, L'Illusion, Théâtre de Marionnettes, Jeunesses Musicales du Canada, Théâtre la Rubrique. Josée s'aventure à l'occasion dans les univers en confection d'accessoires sur des projets cinématographiques, en conception de scénographies d'expositions et d'évènements corporatifs ainsi qu'en création d'installations artistiques. Depuis 2008, elle transmet son expertise en dirigeant un programme de scénographie au collège Jean-Eudes et poursuit ses recherches en se perfectionnant par une maîtrise en arts visuels et médiatiques à L'UQAM.

ISABELLE CHRÉTIEN
MARIONNETTES

Diplômée au baccalauréat en Art dramatique profil scénographie à l'UQÁM en 2002, Isabelle Chrétien se spécialise en conception et confection de marionnettes. Elle travaille à la confection des marionnettes de plusieurs compagnies Québécoises, tel Le Théâtre de l'Avant-Pays, Le Théâtre de L'Oeil et Le Théâtre des deux mains. Récemment, elle a dirigé l'atelier de fabrication tout en étant co-conceptrice des marionnettes de la production Coco-incognito au Biodôme de Montréal. Isabelle touche aussi à l'univers télévisuel en confectionnant les

marionnettes de l'émission 1, 2, 3 Géant à Télé-Québec.

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. Leurs plus récentes créations sont La vie fragile des êtres sales en 2008, La cabane à jardin en 2010, et ils sont actuellement en création de Steampunk 2.0.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION SUITE...

GUY SIMARD LUMIÈRES

Ce magicien de la lumière est considéré comme une référence dans son domaine. Guy Simard a collaboré à plus de 300 productions scéniques comme concepteur d'éclairages, directeur technique, ou encore à titre de directeur de production, consultant technique et régisseur. Il a signé de nombreuses conceptions sur des scènes importantes de Montréal, dont L'Opéra de Montréal et le Théâtre du nouveau monde. Le prix de la Fondation Jean-Paul Mousseau 1996 lui a été décerné, soulignant le «caractère innovateur, la constante recherche et la grande

qualité» de l'ensemble de son travail artistique. Lauréat à deux reprises du Masque de la conception des éclairages, il a été mis en nomination pour ce prix à cinq reprises depuis 1994. Collaborateur de longue date avec L'Illusion, on lui doit les éclairages de nombreuses créations de la compagnie dont La petite marchande, Dame Breloque, Histoire à dormir debout ainsi que Pain d'épice, Jacques et le haricot magique, Les habits neufs, Chantefable et À la belle étoile.

MARYSE POULIN
UNIVERS SONORE ET INTERPRÉTATION

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.

GABRIELLE GARANT
INTERPRÉTATION

Artiste multidisciplinaire, Gabrielle Garant navigue entre le théâtre et les arts du cirque. Ces formations en mime, marionnette, bouffonnerie, acrobatie et son Baccalauréat en études théâtrales, profil mise en scène, à L'Université Laval y sont pour quelque chose. Elle est tant marionnettiste, échassière, metteur en scène, régisseuse, qu'interprète de créatures de toutes sortes.

Depuis 2007, elle fait partie de plusieurs productions du Cirque du soleil dont la série Wintuk, présentée à New York. Elle est oiseau géant avec la compagnie Les Chasseurs de rêves, oiseau qui est en fait une marionnette géante qu'elle manipule sur échasses. Pour Gabrielle, même la lumière est marionnette. Elle est régisseuse et directrice technique dans plusieurs productions, notamment pour le Théâtre des confettis et pour Circuit Est. Ces plus récentes mises en scène sont Stainless, présenté dans le cadre de Vue sur la relève 2012, et Le Gala des Os Morts, présenté au Monument National, dans le cadre du Zoofest 2011.

MOT DE L'AUTEUR

SABRINA BARAN

L'enfant a une telle capacité à PLONGER DANS L'IMAGINAIRE! Lui proposer une oeuvre artistique, c'est aussi lui permettre de CULTIVER CETTE ENVIE DE TOUS LES POSSIBLES, cette ouverture sur le monde, cette curiosité qui lui est propre.

Pour cette première création, il m'apparaissait essentiel de SONDER DES UNIVERS QUI M'ONT TOUJOURS PASSIONNÉE, intriguée, interpellée. J'avais le désir de créer une oeuvre personnelle, très près de mon imaginaire d'enfant afin de m'adresser aux tout-petits.

INSPIRÉ DES GRANDS MYTHES ET RÉCITS MARINS qui ont bercé mon enfance, Ondin se veut un VOYAGE INITIATIQUE autant pour le spectateur que pour le héros de l'histoire. On y illustre le désir de DÉCOUVRIR DES MONDES INCONNUS et d'entrer en contact avec l'autre.

J'ai créé un texte d'actions, de mouvements et d'émotions OÙ LES MOTS SE JOIGNENT À L'HISTOIRE AUX MOMENTS ESSENTIELS. L'accent est mis sur la FORCE D'ÉVOCATION DE LA MARIONNETTE ET DE LA MUSIQUE afin de créer une proposition sensible où chaque mouvement et chacune des vibrations sonores évoquent un état d'âme. L'imagination et la sensibilité des spectateurs sont mises à contribution pour leur permettre de CRÉER LIBREMENT LEUR PROPRE INTERPRÉTATION DE L'HISTOIRE.

Une équipe d'artistes créateurs sensibles et dévoués, a créé UN UNIVERS TOUT EN MOUVEMENT, vivant, enveloppant et facilitant la plongée des tout-petits dans un univers théâtral insolite.

SABRINA BARAN

HISTORIQUE DE DIFFUSION

OCOTBRE 2017 9 REPRÉSENTATIONS CERVANTINO International Festival, Mexique Leòn, Guanajuato, Celaya, Zapopan, Atlacomlulco, Mexico City, Merida **JUILLET 2017** ASSITEJ International Summer Festival **5** REPRÉSENTATIONS Séoul, Corée du sud **OCTOBRE 2016** Sélectionné en Spotlight au PAMS, Séoul, Corée du sud 1 REPRÉSENTATION **MAI 2016** Children's International Puppet Festival, San Antonio 9 REPRÉSENTATIONS JANVIER 2016 1 REPRÉSENTATION Sélectionné en Spotlight à IPAY, Montréal NOVEMBRE 2015 4 REPRÉSENTATIONS En tournée au Québec Maison de la culture Maisonneuve, Centre des arts de Baie-Comeau, salle de spectacle Jean-Marc Dion, Sept-îles **MAI 2015** Stages, Sights and Sounds Festival, Chicago 8 REPRÉSENTATIONS **Mai 2015** 3 REPRÉSENTATIONS Flushing Town Hall, Queens, New-York **AVRIL 2015** 3 REPRÉSENTATIONS Espace Théâtre Mont Laurier JANVIER À AVRIL 2015 16 REPRÉSENTATION Conseil des arts de Montréal en tournée Mai 2014 8 REPRÉSENTATIONS Les Gros Becs, Québec **AVRIL 2014** 9 REPRÉSENTATIONS Festival Petits Bonheurs Laval et Sherbrooke Mars 2014 Maison Théâtre 9 REPRÉSENTATIONS NOVEMBRE 2013 Rimouski et New Richmond 2 REPRÉSENTATIONS **OCTOBRE 2013** L'Arrière Scène **6** REPRÉSENTATIONS SEPTEMBRE 2013 1 REPRÉSENTATION Festival Spectaculo Interesse, Ostrava, République tchèque **AVRIL 2013** Théâtre de la Vieille Forge, Petite-Vallée 1 REPRÉSENTATION FÉVRIER 2013 1 REPRÉSENTATION Sélection nationale de la Bourse Rideau **OCTORRE** 2012 1 REPRÉSENTATION Salle Communautaire de Blainville Mai 2012 4 REPRÉSENTATIONS Festival Petits Bonheurs Montréal et Longueuil

177 REPRÉSENTATIONS

Studio-théâtre de L'Illusion

DE 2012 à 2016

76 REPRÉSENTATIONS

EXTRAITS DE CRITIQUES

Spectacle de marionnettes musical et presque sans paroles, ONDIN EST UN RAVISSEMENT. Sa mise en scène, qui ne néglige aucun détail, est d'UNE GRANDE FLUIDITÉ ET INGÉNIEUSE [...]

Ondin est surtout un spectacle d'une GRANDE COHÉRENCE, très organique, qui dégage une AMBIANCE OUATÉE ET ENVELOPPANTE [...]

Cette épopée faite d'eau et d'amitié porte la touche d'une jeune femme qui allie expérience et intelligence [...] et qui sait d'instinct comment SE REPLACER DANS LE MONDE DES SENSATIONS DE LA PETITE ENFANCE.

JOSÉE LAPOINTE, LA PRESSE, 24 MAI 2012

Qu'ON LE DISE BIEN FORT: L'Illusion, Théâtre de marionnettes s'est trouvé une RELÈVE DE QUALITÉ!

[...] on en retiendra surtout l'HEUREUX ÉQUILIBRE qui s'appuie sur une TRAME SONORE ABSOLUMENT EXCEPTIONNELLE créée par Maryse Poulin.

On découvre là avec plaisir une façon séduisante de manipuler les marionnettes et de RENDRE VIVANT CE DÉCOR DE FOND D'OCÉAN.

[...] il s'agit d'un MAGNIFIQUE TABLEAU MUSICAL ET MOUVANT.

Le tout appuyé par une MUSIQUE AUSSI DOUCE ET LIMPIDE que le récit se déroulant sur scène.

En fait, il [le spectacle] constitue sans doute l'OCCASION IDÉALE D'INITIER SON ENFANT À LA CONTEMPLATION DE LA BEAUTÉ.

SOPHIE POULIOT, LA MARELLE 24 MAI 2012

L'ENVIRONNEMENT SONORE de Maryse Poulin [...] est SIMPLEMENT MAGNIFIQUE.

LES MARIONNETTES de Josée Bergeron-Proulx et Isabelle Chrétien SONT

CRAQUANTES [...]

Onirique, ludique, d'une grande douceur, Ondin est une pièce évocatrice, QUI FAIT RÊVER, QUI FAIT RIRE, ET QUI SE REGARDE AVEC PLAISIR.

DAVID LEFEBVRE, MON THÉÂTRE, 16 MAI 2012

FICHETECHNIQUE ONDIN

INFORMATION GÉNÉRALE

DURÉE 35 minutes (+ possibilité de 10 à 15 minutes de discussion avec les artistes)

JAUGE 150 (à discuter, selon la salle)

PUBLIC CIBLE 3 ans et plus

EQUIPE DE TOURNÉE 3 artistes / 1 technicien / 1 directrice de tournée

TEMPS DE MONTAGE

MONTAGE + FOCUS 4 heures
INTENSITÉS 1 heure

GÉNÉRALE TECHNIQUE 1 heure

TEMPS DE MONTAGE 6 heures

TEMPS DE DÉMONTAGE

DÉMONTAGE 30 minutes
CHARGEMENT 30 minutes
TEMPS DE DÉMONTAGE 6 heures

BESOINS TECHNIQUES

AIRE DE JEU 20 pieds de largeur - 20 pieds de profondeur - 11 pieds de hauteur

OBSCURITÉ Totale

HABILLAGE DE SCÈNE Compte tenu du caractère intimiste de ce spectacle dédié à la petite enfance, il est

fortement suggéré de le présenter dans un espace à atmosphère feutré et habillé de

rideaux noirs où les spectateurs sont assis au même niveau que la scène.

SONORISATION 3 circuits AC sur scène à cours pour musicienne live

2 boîtes de son sur scène à l'arrière du décor.

Si diffusion façade, prévoir l'ajout de moniteurs à l'arrière scène de chaque côté du décor.

ÉCLAIRAGE 8 adaptateurs femelles UG @ TL mâle

7 découpes: Lekos et zooms

8 Fresnels 500W

6 Parnels

5 circuits au sol

1 circuit au sol Uground

CONSOLE Une console ETC Express 24/48

24 gradateurs 1200w ou 2400w

PERSONNEL FOURNI PAR LA SALLE

MONTAGE 1 chef-technicien + 2 techniciens

REPRÉSENTATIONS 1 chef-technicien + 2 ouvreurs/placiers/présence dans la salle

DÉMONTAGE 1 chef + 1 technicien