

Une création du
THÉÂTRE À L'ENVERS

À partir
de 5 ans

LA PETITE FILLE AUX OISEAUX

Une poésie visuelle d'ombres et de musique

Illustration: Riverjune

DOSSIER DE PRÉSENTATION

LA PETITE FILLE AUX OISEAUX

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Photos: Michel Pinault

Table des matières

La compagnie	3
La Petite fille aux oiseaux.....	4
Les idéatrices et l'équipe de création	5
Les collaborateurs	6
Fiche technique sommaire	7-8

Annexe

Ateliers de théâtre d'ombres	9
Atelier de dessin et illustration.....	9
Atelier rencontre avec un artiste	9

Informations

Théâtre À l'Envers
5350, rue Lafond
Montréal (Québec)
H1X 2X2
info@theatrealenvers.ca
www.theatrealenvers.ca
Tél.: +1.514.544.9370

Patricia Bergeron
Codirectrice générale
et directrice artistique
administration@theatrealenvers.ca
Tél.: +1.514.544.9370

Audrey-Maude Blais-Gallant
Agente de développement à la
diffusion et aux communications
diffusion@theatrealenvers.ca
Tél.: +1.514.912.5131

Mission

Fondé en 2007, le Théâtre À l'Envers (TAE) se donne comme mandat de créer des œuvres originales à partir d'un processus de recherches et d'expérimentations qui intègre le métissage des formes artistiques et théâtrales en vue d'une diffusion pour le jeune public et la jeunesse. La compagnie privilégie notamment le théâtre de marionnette contemporain en le métissant avec le jeu d'acteur, le théâtre d'ombres, la vidéo, la danse, le masque, etc. Le TAE cherche à offrir des représentations théâtrales originales où l'écriture visuelle prend une large place et qui est tantôt empreinte de poésie, tantôt d'humour. Le TAE souhaite apporter un point de vue original sur le monde, en allant parfois « à l'envers » de l'ordre établi. Ses spectacles sont nourris par des projets de médiation culturelle en amont ou en aval de ses créations. La compagnie privilégie l'intégration d'artistes issus d'autres disciplines et de tous horizons culturels, afin d'apporter des points de vue diversifiés sur notre monde et enrichir le processus de création de ses œuvres.

Historique

Spectacles :

2017 - Mwana et le secret de la tortue, créée en coproduction avec la Place des Arts

- Écrite et mise en scène par Patricia Bergeron en collaboration avec Patience Bonheur Fayulu
- Avec conteur, acteur, marionnette, théâtre d'ombres et objets pour les 3 à 8 ans
- Présentée plus de 114 fois depuis sa création
- Présentée en anglais au Wee Festival de Toronto 2019 (5 représentations)
- Présentée en tournée dans les écoles francophones de l'Ontario et à l'Alliance Française de Toronto 18 représentations (2019)
- Présentée dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée 2018-2019 (24 représentations) et au Québec plus de 60 fois
- Pièce lauréate du prix « RADARTS-RIDEAU » 2019
- Présentée en vitrine OFF-IPAY 2020 (Philadelphie, États-Unis) avec le soutien de la Délégation du Québec à New York
- Tournée de près de 35 spectacles programmés en Acadie en 2020-2021 et qui est reportée en 2021-2022.

2012 - Tetsuo

- Théâtre d'ombres et manga pour les 6 à 12 ans
- Adaptation de l'œuvre d'Osamu Tezuka par Patricia Bergeron
- Présenté à la Bibliothèque National du Québec
- Créé avec l'artiste congolais Kens Mukendi

2011 - L'Ezdaï

- Écrite et mise en scène par Lynn Katrine Richard
- Avec acteurs, théâtre de marionnette, ombres et vidéo pour les 6 à 10 ans

2007 - Woânda

- Écrite et mise en scène par Patricia Bergeron
- Avec acteurs, marionnettes, ombres et vidéo pour les 4 à 9 ans
- Pièce lauréate du concours « Mon Accès à la scène » en 2007, organisé par le réseau Accès Culture, la Fondation du Maire de Montréal pour la jeunesse et le Cirque du Soleil
- En tournées au Québec (2007-2019) avec plus de 225 spectacles.
- En tournée en coproduction avec Théâtre Sans Frontières en Angleterre en 2018 (22 représentations) en français et en anglais avec une équipe à moitié canadienne et anglaise

Film de théâtre d'ombres réalisé pendant la pandémie :

- 2021 - La voix du coquillage doré (version française), présenté dans le cadre du Festival international de film pour enfants de Montréal (FIFEM)
- 2020 - The Golden Conch Shell, film de 18 minutes pour les enfants de 4 à 9 ans créé par le Théâtre Sans Frontières (UK) en coproduction avec le Théâtre À l'Envers (Qc)

Présenté au Forum Cinema de Hexham (UK) le 21 août 2020

Lien Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=MDHHiC8XeYo>

Médiation culturelle :

La compagnie est inscrite au répertoire de la Culture à l'école du Ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ). Le Théâtre À l'Envers offre des ateliers de théâtre d'ombres dans les écoles primaires et auprès de diffuseurs depuis 2008.

Projets de médiation artistique en lien avec les créations :

- 2019 - « Mô-Namour - utilisation du théâtre de papier et d'ombres pour parler de maltraitance »
- 2016 - « Lever le voile sur l'hypersexualisation »
- 2010 - « L'Ezdaï : un monde intérieur et extérieur en transformation »
- 2007 - « Woânda : quand la résilience et l'amitié viennent au service du deuil »

La Petite fille aux oiseaux

Synopsis

La Petite fille aux oiseaux est un conte sans parole qui met en scène des projections d'ombres sur grand écran accompagnées de pièces musicales jouées en direct par la musicienne Oriane Smith. Il s'agit d'une poésie visuelle invitant le spectateur à vivre une expérience immersive qui l'amène à suivre le parcours d'une petite fille attirée par un oiseau mystérieux. Elle se retrouve dans une grotte secrète sous un vieil arbre, où elle découvre un sac en tissu. Ce dernier se remplit d'oiseaux à mesure qu'elle tente de le ramener chez elle, en dehors du labyrinthe de racines qu'elle doit traverser pour retrouver la sortie.

D'abord oisillons fragiles de poussière, ils se multiplient et deviennent bientôt des oiseaux fougueux et sauvages, parfois effrayants, qui ne demandent qu'à être libérés pour pouvoir s'envoler. Prise dans ce tourbillon de cris d'oiseaux et de poussière, la fillette réussira-t-elle à les calmer et à retrouver son chemin? C'est en faisant confiance à ce qui se cache au plus profond d'elle-même et en suivant son intuition, qu'elle se laissera guider par le cri d'un seul oiseau qui la mènera vers la sortie et vers une grande envolée.

Photo: Michel Pinault

Lien vidéo

Démo de la pièce: <https://vimeo.com/504948149/19d2a77056>

Un conte initiatique

Cette histoire consiste en un récit initiatique qui se déroule sur une courte période de temps. On y retrouve les allégories de la création. La petite fille doit d'abord écouter son « intuition » et la suivre, comme elle suit le chant de l'oiseau. Puis, elle doit descendre « à l'intérieur d'elle-même » comme dans les racines d'un arbre centenaire pour y puiser l'inspiration et la force de mettre en forme son intuition. Le sac qu'elle trouve est rempli d'idées qui vont s'avérer, dans un premier temps, trop fragiles, comme les oisillons de poussière. La peur et le désespoir de ne pas trouver la sortie vers l'expression de ce qu'elle souhaite narrer au monde la prennent alors que le sac devient de plus en plus lourd. Mais la petite fille refait surface et ses idées ont pris la forme d'oiseaux flamboyants, rageurs, déterminés qu'elle peut enfin laisser s'envoler pour prendre forme.

Techniques de théâtre d'ombres

Pour ce spectacle, le Théâtre À l'Envers a privilégié l'utilisation d'une table lumineuse avec vidéoprojecteur pour créer des ombres à partir de silhouettes et d'objets à trois dimensions. Parfois il y a ajout d'ombres corporelles créées à partir de lampes d'ombres, d'utilisation d'ombres blanches, de masque d'ombres, etc.

Photos: Michel Pinault

Les idéatrices

Patricia Bergeron

Directrice, comédienne et metteuse en scène

Patricia est comédienne et marionnettiste de formation et détient un baccalauréat en jeu et une maîtrise en théâtre de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM. Elle a tourné au Québec, en France et en Angleterre avec plus d'une douzaine de compagnies avant de créer le Théâtre À l'Envers en 2007, pour lequel elle agit à titre de directrice générale et artistique. C'est là qu'elle apprend son métier de gestionnaire d'entreprise théâtrale, tout en étant tantôt auteure, metteuse en scène, comédienne et marionnettiste. Le théâtre d'ombres et la marionnette lui servent à bâtir une écriture d'images, qui est au cœur de sa démarche de création. Passionnée par la rencontre avec l'autre, elle crée des projets de médiation culturelle depuis près de quinze ans auprès de toutes sortes de clientèles. Elle a travaillé comme médiatrice culturelle à la TOHU pendant trois ans, ce qui lui a permis de faire une incursion dans le monde du cirque et de travailler étroitement avec des organismes communautaires du quartier Saint-Michel. Elle offre également des ateliers de théâtre d'ombres dans les écoles du Québec.

Oriane Smith

Auteure et musicienne

Oriane Smith est née en France en 1988, au bord de la mer, dans une ville de brouillards. Expatriée à Montréal depuis 2014, elle a troqué les flots pour les forêts enneigées. Auteure, orthophoniste mais aussi musicienne, elle aime composer des histoires aussi bien avec les mots qu'avec les sons. Elle a ainsi fait paraître deux albums de musique instrumentale sous le pseudonyme Orange Mist. De plus, elle a publié un album jeunesse intitulé Ohé ! aux éditions La Courte Échelle et s'apprête à en publier deux autres d'ici l'automne 2021. Investie dans la mission de renforcer le tissu social à travers l'art, elle a initié le projet des "Petits bals sauvages" en 2019 à Montréal en partenariat avec la Maison de l'Innovation Sociale et Balfolk Montréal, visant à favoriser l'inclusion et la participation citoyenne à travers la musique et la danse traditionnelles. "La petite fille aux oiseaux" est son premier scénario pour le théâtre d'ombres.

Julia Derdour

Illustratrice

Julia Derdour, illustratrice sous le nom de Riverjune, est née à Paris en 1989. Dès l'enfance, elle passe le plus clair de son temps à observer et dessiner son environnement dans les moindres détails. En 2012, elle étudie aux Beaux Arts de Bruxelles et complète son parcours avec une formation de professeur des écoles. En 2014, elle s'installe à Montréal et commence à donner des cours d'arts visuels sous forme de petites capsules d'Histoire de l'art auprès de jeunes enfants en milieu scolaire et préscolaire. Elle travaille en parallèle sur ses propres illustrations, affectionnant tout particulièrement la technique de l'aquarelle et la représentation d'oiseaux. Après plusieurs expositions dont une au Chalet Smith (Mont Royal), elle décide d'enseigner les techniques de l'aquarelle pour tous les âges.

Au fil des années, sa passion pour le dessin se développe en parallèle de son intérêt croissant pour la protection de l'environnement. Ses œuvres deviennent progressivement un moyen de sensibiliser la population sur les espèces animales en voie de disparition et sur notre empreinte écologique. Depuis 2019, la rue devient son terrain de jeu et elle réalise des murales aux messages forts, travaillant souvent en collaboration avec d'autres artistes et des organismes d'éco quartier. Institutrice, elle a compris l'importance du rôle des enfants dans la sauvegarde de notre planète et les enjeux écologiques à venir ; ses projets ont donc essentiellement une valeur inclusive avec une participation citoyenne forte. Ainsi, elle réalisera une murale collective en 2021 en partenariat avec une école montréalaise et un artiste autochtone (Jacques Newashish), dans le cadre du festival « Mu ».

L'équipe de création

Idéation: Oriane Smith, Julia Derdour, Patricia Bergeron

Auteure: Oriane Smith

Mise en scène: Patricia Bergeron

Assistante metteuse en scène: Audrey-Maude Blais-Gallant

Conception des décors et silhouettes d'ombres: Julia Derdour

Conception scénographique et d'éclairage: Sara Sabourin

Conception musicale et ambiances sonores: Oriane Smith

Illustrations: Riverjune

Vidéaste: Nick Jewell

Personne-ressource en ombres et écriture d'images: Marcelle Hudon

Les collaborateurs

Sara Sabourin, conceptrice scénographie et éclairage

Sara Sabourin s'est dirigée vers les arts de la marionnette après avoir eu un coup de cœur grâce à sa production de fin de baccalauréat avec le Théâtre de la Pire Espèce en 2012. Elle s'est formée en manipulation et en construction auprès d'artistes d'ici et d'ailleurs. Elle termine au printemps 2020 une formation en scénographie à l'École supérieure de théâtre durant laquelle elle se spécialise en décor et en éclairage.

En 2017, elle fait la conception et la construction des marionnettes du spectacle *Charly* dans le désert, produit par Création In Vivo (Ottawa). On a pu la voir jouer dans le spectacle de marionnettes géantes *Céleste* d'Émilie Racine au FIAMS, au Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières et au MASA en Côte-d'Ivoire. Elle est également de la distribution de la nouvelle création d'Émilie Racine, *Histoire de Pi* (Collectif Pi). Cette année, elle signe les conceptions d'éclairage du spectacle de conte *Maman est un mythe* de Céline Jantet et du spectacle de marionnettes *Statue* de Céline Chevrier et Kristina Troske.

Audrey-Maude Blais-Gallant, assistante metteuse en scène

Née dans le petit village d'Aganish, situé à proximité d'une réserve autochtone, au fin fond de la Côte-Nord, Audrey-Maude Blais-Gallant a grandi entourée de pêcheurs, de cours d'eau et de mouches noires. Elle est récemment diplômée de l'UQAM en communication et études théâtrales. Elle a travaillé comme représentante dans les salons du livre, durant plusieurs années, pour la maison d'édition Les Malins. Elle est passionnée d'art, de littérature et de théâtre. Elle s'intéresse notamment à la mise en espace d'une dramaturgie visuelle. Sa participation à titre d'assistante metteuse en scène au projet de théâtre d'ombres *La Petite fille aux oiseaux*, sera une réelle occasion de mettre en pratique ce qu'elle a vu dans ses cours de mise en scène durant ses études en théâtre.

Marcelle Hudon, personne-ressource en théâtre d'ombres et écriture d'images

Artiste interdisciplinaire, Marcelle Hudon s'intéresse au croisement entre les arts de la marionnette, la création sonore, les arts du mouvement et les arts visuels. Spécialiste du théâtre d'ombres et de la projection vidéo en direct, elle utilise divers objets et automates pour illustrer les méandres de l'esprit. Ses performances et installations sont présentées dans des festivals internationaux de marionnette et d'art interdisciplinaire. Parallèlement, elle collabore comme conceptrice visuelle à plusieurs oeuvres destinées aux adultes et aux enfants. Adeptes des métaphores visuelles, elle imagine et manipule en direct les images de: *Les doigts mobiles* pour l'orchestre symphonique du CNA, l'ouverture de la MIAM, *Les fourberies de Scapin* au TNM, *La maison molle* de Gilles Arteau, ainsi que celles de *Babel Orkestra* de Jean-Jacques Lemêtre dans le grand dôme de la SAT.

Marcelle Hudon est co créatrice avec le Théâtre de la Pire Espèce de *L'effet Hyde* et de *Die Reise ou les visages variables* de Félix Mirbt. C'est aussi une interprète/manipulatrice. On a pu voir ses prestations sur la scène, à la télévision et au cinéma. Elle est notamment derrière la marionnette de *Jenny*, le personnage principal du film *Higglety Pigglety Pop !* de Clyde Henry et fait partie de l'équipe des manipulateurs de *The Seasons de So Called*. Depuis plusieurs années, elle incarne l'insupportable et attachante souris des Impromptus des Soeurs Lapointe au festival de Casteliers.

Nick Jewell, vidéaste

Nick a passé plus de 5 ans dans l'industrie de la post-production à Londres, avant de voyager à 27 ans en Asie et dans d'autres régions du monde. Il a créé des vidéos récapitulatives d'événements pour l'Expo Shanghai Huawei en 2017 et pour le lancement d'Instagram TV en 2018 au nom de Facebook. Il s'est récemment concentré sur la bande-annonce et le montage d'un film documentaire du réalisateur montréalais Stacey Tenenbaum, qui a été présenté au festival Hot Docs en 2019. Actuellement, il travaille sur plusieurs projets dans l'industrie de l'art et de la culture à Montréal.

Fiche technique sommaire

La Petite fille aux oiseaux est un spectacle qui peut aussi bien être joué à l'extérieur que dans une salle de spectacles.

Public cible: tout public à partir de 5 ans

Capacité: 300 personnes

Type de spectacle: sans parole, avec ombres et musique jouée en direct

Version extérieure:

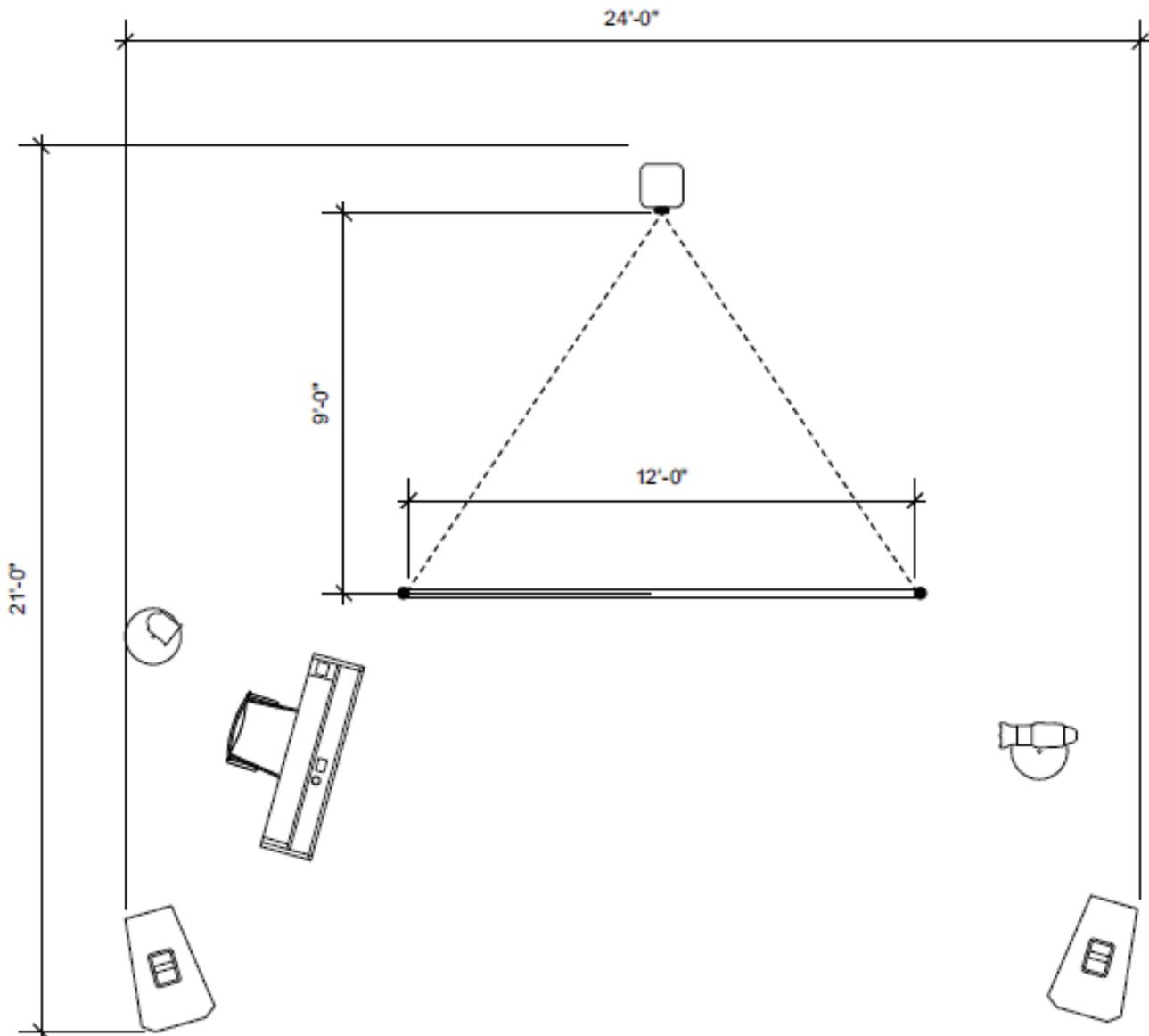
Comprend:

- un écran de 6' X 8' (pieds) (fourni par la compagnie)
- un espace de jeu minimal nécessaire de : 9' X 12' (pieds)
- vidéoprojecteur (fourni par la compagnie)
- éclairage minimal (précisé dans la fiche technique détaillée)
- une musicienne jouant en direct à côté de l'écran (besoin d'électricité, de haut-parleurs et d'un amplificateur, tel que précisé dans la fiche technique détaillée)
- se joue à la tombée du jour l'été et l'automne (juin à septembre inclusivement)

Montage: 1h30

Démontage: 1 h

Nombre de personnes en tournée: 2

Version en salle:

Comprend:

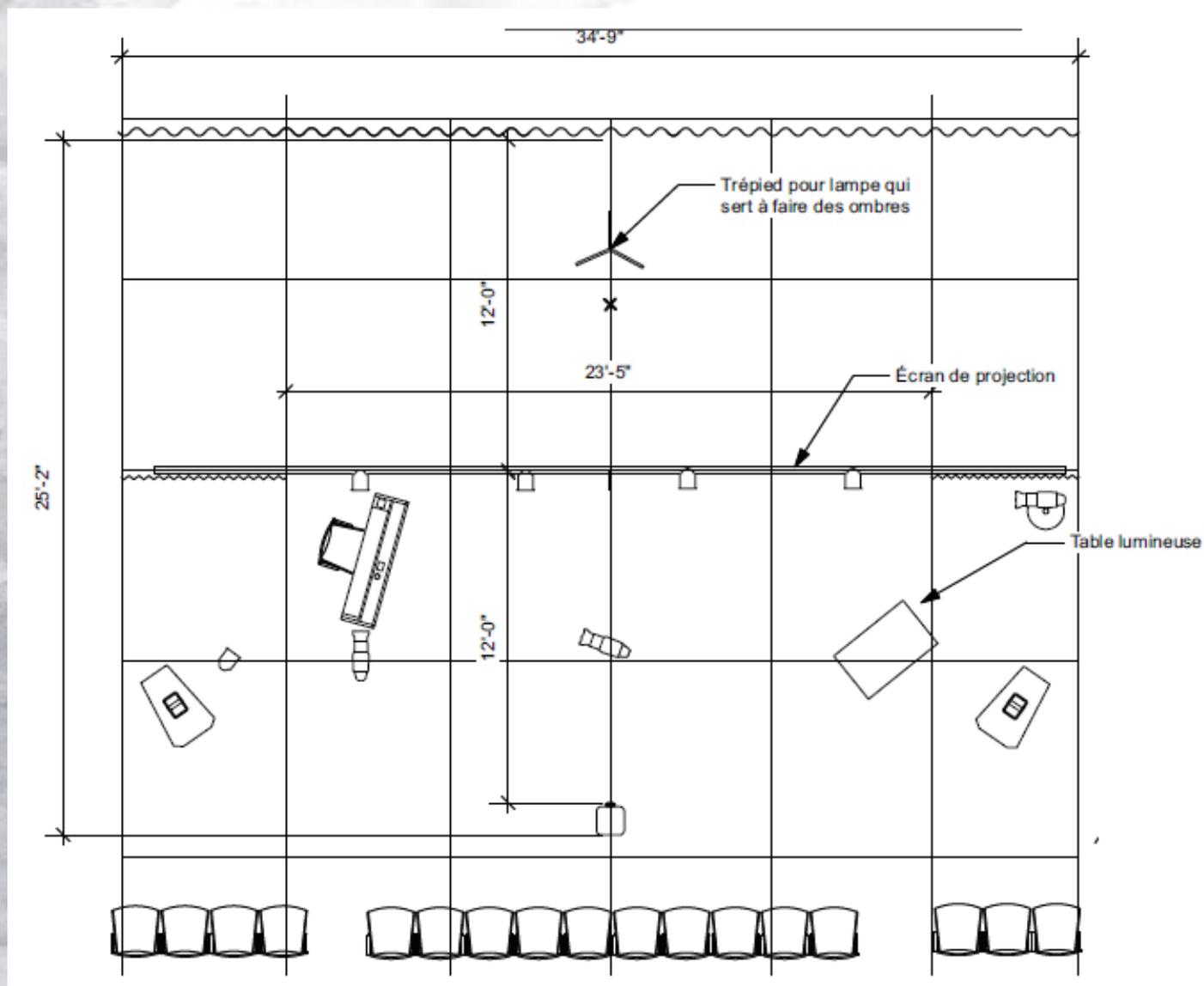
- un écran de 12' X 9' à 33' X 12' (fourni par la compagnie)
- un espace de jeu minimal de 25' X 35'
- une table lumineuse avec caméra et lampes (fournies par la compagnie)
- vidéoprojecteur (fourni par la compagnie)
- lampes de théâtre d'ombres (fournies par la compagnie)
- haut-parleurs et console de son (précisé dans la fiche technique détaillée)
- éclairage (précisé dans la fiche technique détaillée)
- besoin d'une salle avec une grande obscurité pour les jeux d'ombres
- une musicienne jouant en direct à côté de l'écran (besoin d'électricité)

Montage: 3h

Démontage: 1h30

Nombre de personnes en tournée: 4

* La fiche technique détaillée pour les deux versions du spectacle est disponible sur demande.

Annexe

Ateliers de théâtre d'ombres

L'atelier de théâtre d'ombres vise à familiariser l'enfant avec le travail de la lumière et des ombres à travers divers jeux auxquels tout le monde est invité à participer. Une deuxième partie peut être ajoutée pour créer et présenter une pièce de théâtre d'ombres sur petit écran.

L'atelier est proposé en deux versions (courte ou longue) en fonction du choix de l'enseignant :

Première partie: (1 h) - introduction aux ombres corporelles.

Deuxième partie: (2 hrs) (optionel) - création d'une courte pièce avec silhouettes.

Public cible: de la pré-maternelle à la sixième année primaire.

Nombres de participants: une classe à la fois (approximativement 18 à 25 participants).

Coûts de l'atelier: Contacter le Théâtre À l'Envers pour plus de détails.

Le Théâtre À l'Envers offre des ateliers d'initiation au théâtre d'ombres. Il est également possible de financer cette visite en classe par le biais du programme **Culture à l'École**.

Voir les liens suivants pour de plus amples informations :

<https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/30382> (Artiste: Patricia Bergeron)

et <http://www.theatrealenvers.ca/TAE/ateliers/>

Atelier « rencontre avec un artiste »

Un groupe d'élèves ou le grand public est convié à une rencontre d'échange de 30 minutes avec un ou des artistes de la production pour parler du processus de création ayant mené au spectacle et incluant ombres, illustration et musique.

Atelier de dessin, illustration, murale

Avec le savoir-faire de Riverjune (Julia Derdour), concevez vous-même vos illustrations, affiches, posters, sous forme de planche d'aquarelle. Dans cet atelier, vous pourrez découvrir les techniques essentielles afin de vous exercer à peindre des oiseaux à l'aquarelle. L'atelier est ouvert aux enfants de 5 à 10 ans. Il est possible de faire cet atelier dans les écoles avec le matériel déjà disponible, exemple de la peinture à l'eau (gouache) et des pinceaux fins. Du papier canson, papier plus rigide est recommandé. Et il est préférable de faire l'activité avec un groupe de 10 à 20 enfants.

A propos de l'illustratrice :

Depuis qu'elle est enfant, Riverjune passe le plus clair de son temps à observer son environnement dans les moindres détails. Jamais sans son carnet, elle dessine le monde tel qu'il apparaît à ses yeux. Au fil des années, sa passion pour le dessin s'est développée en parallèle de son intérêt croissant pour la protection de l'environnement. Ses oeuvres sont devenues un moyen de communiquer sur les espèces animales en voie de disparition et sur notre empreinte écologique.

