

Une création du

THÉÂTRE À L'ENVERS

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE

Mandat du Théâtre À l'Envers

Le Théâtre À l'Envers 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 (telles le théâtre d'ombres, la marionnette, la vidéo, le masque, la danse). Les créations de la compagnie s'appuient sur une démarche comprenant des étapes de création, alternées par des périodes de représentations du projet en vue d'en vérifier la réception auprès du public.

Historique

La première création de la compagnie, intitulée *Woânda*, une pièce avec acteurs, ombres et marionnettes, est la concrétisation de deux années de recherches et d'explorations.

Pour débiter cette création, la compagnie réalise une recherche à l'automne 2005 avec deux classes d'enfants du deuxième cycle du primaire de l'École Saint-Isaac-Jogues, du quartier Ahuntsic. Sur une période de trois mois, les créateurs animent périodiquement des ateliers portant sur le processus de création artistique et sur le théâtre d'ombres. Ces rencontres avec les élèves créent une relation directe avec le public cible.

En avril 2006, des publics d'enfants (dont ceux des classes précédemment mentionnées) et d'adultes assistent à des laboratoires publics de la pièce en chantier, réalisés dans le cadre d'une résidence d'artistes gracieusement offerte par la Maison de la culture Villeray—Saint-Michel—Parc Extension.

Le 30 janvier 2007, Patricia Bergeron, Lynn Katrine Richard et Joëlle Tougas fondent le Théâtre À l'Envers (TAE). En février 2007, la compagnie est lauréate du concours *Mon accès à la scène*, organisé par la Fondation du maire de Montréal pour la jeunesse en collaboration avec la Maison de la culture Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension et le Cirque du Soleil.

En juillet 2007, la compagnie reçoit une première subvention du Conseil des Arts du Canada afin de soutenir la production de la pièce *Woânda*. Le Théâtre Quatre/Corps se joint également à la production à titre de coproducteur. Une seconde résidence offerte par la Maison de la culture Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension se conclue par la première de la pièce, le 21 octobre 2007.

En 2008, le jury des Entrées en Scène Loto-Québec 2009 sélectionne le Théâtre À l'Envers pour présenter *Woânda* en vitrine jeune public à la Bourse RIDEAU 2009 (Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis). Il en résulte une tournée de 60 spectacles vendus à travers les régions du Québec pour la saison théâtrale 2009-2010. Cette tournée est également subventionnée par le Conseil des arts et des lettres du Québec. En 2013-2014, c'est le Conseil des arts de Montréal qui sélectionne la pièce pour son programme annuel de tournée.

À l'automne 2019, grâce à l'octroi d'une subvention du Conseil des arts et des lettres du Québec et du British Council, *Woânda* a été présentée en français et en anglais 18 fois dans 12 villes différentes lors d'une tournée en Angleterre mise sur pied par le Théâtre À l'Envers en coproduction avec le Théâtre Sans Frontières (Angleterre) avec une équipe d'interprètes originaires du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l'Angleterre et d'Écosse.

Crédits

Texte et mise en scène
Patricia Bergeron

Idéatrices
Patricia Bergeron
Lynn Katrine Richard
Joëlle Tougas

Interprètes
Patricia Bergeron, marionnettiste
Mariève Bibeau ou Mariflore Véronneau, dans le rôle de Laura
Richard Fréchette, Jean-Léon Rondeau ou Paul Stewart, dans le rôle du grand-père
Maryse Poulin, musicienne

Assistance à la mise en scène
Jacinthe Plamondon

Conception des décors
Fanny Bisailon-Gendron

Conception des costumes
Sophie Brosseau

Maquillage
Aurélia Boullen

Conception de la marionnette
Mélanie Charest
Daniel Auclair

Conception sonore
Maryse Poulin

Éclairage et théâtre d'ombres
Lynn Katrine Richard

Direction de production et théâtre d'ombres
Joëlle Tougas

Résumé de la pièce

Que peut-il se produire lorsqu'une grenouille établit son domicile dans les tuyaux du lavabo d'une salle de bain? Bien du remue-ménage, surtout lorsque l'enfant qui habite cette maison se retrouve nez à nez avec l'animal.

Voici donc le point de départ de cette pièce qui met en scène le personnage de Laura, une petite fille vive et spontanée dont la mère est gravement malade. Pour engourdir sa peine, Laura se réfugie dans la peinture : à grands coups de pinceaux colorés, ses émotions prennent corps sur ses toiles. Mais son univers bascule le jour où sa bague, le porte-bonheur offert par sa mère, disparaît dans le trou du lavabo...

La perte de cette précieuse bague, symbole de la présence maternelle, mène Laura dans un tourbillon de péripéties à travers lesquelles s'entremêlent le rêve et la réalité, le rire et les larmes, la peur et l'amitié. Et bien sûr, la grenouille Woânda deviendra pour la jeune protagoniste une alliée inestimable. Marionnettes, théâtre d'ombres et projections vidéo créent le petit monde de Laura qu'elle partage avec son grand-père, mais aussi le monde sombre des tuyaux, des rêves et de l'imaginaire que la fillette explore en compagnie de Woânda. Grâce à cette étrange amitié, la jeune fille apprivoisera les émotions troubles suscitées par les deuils, petits ou grands, que le destin met sur son chemin. Mais surtout, Laura apprendra à surmonter ses craintes face à l'inconnu et à tourner son regard plein d'espoir vers l'avenir et les belles promesses qu'il lui laisse entrevoir.

Démo de la pièce: <https://vimeo.com/335958622>

Photos: Michel Pinault

Retour sur la pièce

Voici quelques questions permettant aux enfants de se remémorer certains détails visuels de la pièce.

Quels personnages avons-nous rencontrés dans cette pièce?

- Laura, une enfant;
- son grand-père;
- la mère de Laura (en ombres);
- Woânda, la grenouille vivant dans les tuyaux du lavabo.

Quels sont les autres personnages dont on entend parler, mais qu'on ne voit pas?

- Le père.

Dans quels lieux se déroulent les actions de la pièce?

- La salle de bain;
- la chambre de Laura;
- le monde des tuyaux (maison de Woânda);
- l'hôpital (lieu suggéré en théâtre d'ombre lorsque Laura fait ses adieux à sa mère);
- l'extérieur (sous la pluie, en ombre);
- dans les rêves de Laura (ou ses cauchemars).

Quels sont les accessoires utilisés dans la pièce?

- La bague porte-bonheur;
- les outils utilisés par le grand-père (clé anglaise, aimant, canne à pêche, cintre, ventouse);
- les accessoires de Woânda provenant de l'intérieur du lavabo (les palmes sur la corde à linge, la médaille olympique, le baluchon);
- les débris retrouvés dans le lavabo (les algues qui n'en finissent plus, le poisson, la clé);
- les accessoires de médecin de Laura (lunette, stéthoscope, seringue);
- les pinceaux de Laura;
- le parapluie.

Activité

Réaliser un dessin d'un moment marquant de la pièce.

Insister pour que les enfants portent une attention particulière aux personnages présents, ainsi qu'au lieu dans lequel ils évoluent et aux accessoires utilisés au moment choisi.

Discussion sur le thème du deuil

Laura, le personnage principal de la pièce, vit des deuils petits et grands. Voici quelques questions susceptibles d'amener chez les enfants une réflexion sur le concept du deuil.

Qu'est-ce que cela signifie, vivre un deuil?

Douleur, affliction que l'on éprouve de la mort de quelqu'un (Petit Robert).

Selon toi, peut-on ressentir le même genre de sentiment pour la perte d'un objet ou encore lorsqu'on doit renoncer à un projet qui nous est cher?

Quel est le grand deuil de Laura?

La mort de sa mère.

Quel est le petit deuil de Laura?

La perte de sa bague porte-bonheur.

Quelles émotions sont vécues par Laura suite à ces deuils?

Colère, tristesse, acceptation (elle transforme sa maman en «l'étoile la plus brillante du ciel»).

Quels sont les deuils qu'un enfant de ton âge peut vivre?

- Le décès d'un être cher (parents, grands-parents, animal domestique, autre);
- la perte d'un ami (déménagement, changement d'école);
- le divorce des parents;
- la perte d'un objet précieux;
- un échec scolaire;
- autres...

Activité

Demander aux enfants d'écrire une lettre à Laura afin de lui apporter du réconfort. Insistez sur le fait que Laura vient de vivre un deuil, que ce soit la perte de sa bague, le départ de sa mère pour l'hôpital, le décès de sa mère ou le départ de Woànda.

Jeux d'ombres

À quels moments y avait-il du théâtre d'ombres dans la pièce?

- Le départ de la mère vers l'hôpital et son au revoir;
- l'univers de Woânda dans les tuyaux;
- le rêve cauchemardesque de Laura;
- la mort de la mère;
- Laura avec son parapluie tournoyant sous la pluie.

Qu'est-ce que l'ombre pouvait représenter?

- La part du rêve, de l'imaginaire, des émotions, de ce qu'on ne peut pas vraiment percevoir avec les yeux...

Activité

Créer une courte séquence de théâtre d'ombres.

Matériel :

- des feuilles blanches divisées en quatre parties;
- un rétroprojecteur;
- un grand drap blanc suspendu (pour servir d'écran);
- du carton (des boîtes de céréales recyclées, par exemple);
- des petits goujons de bois, des pailles ou des baguettes à brochettes en bois;
- des acétates et des crayons de couleurs pour acétates.
- ruban gommé

Étape 1

Former des équipes de quatre ou cinq élèves. Chaque équipe doit être composée d'au moins un narrateur, un metteur en scène (un œil extérieur) et deux ou trois manipulateurs. Chaque équipe reçoit une feuille blanche divisée en quatre cases.

Étape 2

Imaginer un scénario, à la manière d'une bande dessinée. Chaque scénario doit comporter au moins quatre actions, qui seront dessinées dans chacune des cases de la feuille :

- la situation initiale;
- un événement perturbateur;
- une péripétie;
- la situation finale (dénouement).

Prendre le temps d'expliquer aux élèves le sens de ces termes et donner des exemples en classe.

Étape 3

Utiliser plusieurs acétates pour dessiner les décors où se déroulent les actions (se référer à la bande dessinée réalisée précédemment).

Étape 4

Découper des silhouettes de carton représentant les personnages impliqués dans l'action et coller un goujon sur chacune d'elles.

Étape 5

Répétitions: sur le rétroprojecteur, placer les acétates et faire jouer les silhouettes.
Le narrateur raconte l'histoire dans ses mots pendant que les marionnettistes manipulent les silhouettes.

Le metteur en scène se place de l'autre côté de l'écran (comme s'il était le public) et regarde le travail de ses coéquipiers. Il donne des conseils pour rendre la présentation plus stimulante et en faciliter la compréhension.

Étape 6

Présenter à la classe les séquences de théâtre d'ombres.

Piste de départ :

On pourrait demander aux enfants d'imaginer le retour de Woànda vers sa famille et les péripéties qu'elle pourrait rencontrer sur son chemin.

N.B. : Si le temps requis pour la préparation des séquences de théâtre d'ombres semble trop important, l'activité pourrait se clore par la présentation des bandes dessinées réalisées par les élèves.

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 suivant pour de plus amples informations:
<https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/30382> (Artiste: Patricia Bergeron)
et <http://www.theatrealenvers.ca/TAE/ateliers/>

Nous serions ravis de recevoir les créations pour enfants (ou quelques photos d'elles).
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous l'envoyer à l'adresse suivante: info@theatrealenvers.ca

Théâtre À l'Envers 5350,
rue Lafond Montréal
(Québec) H1X 2X2
info@theatrealenvers.ca
www.theatrealenvers.ca
+1.514-544-9370

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

