CENT DETOURS

Spectacle de commedia dell'arte
créé par Les Productions Drôle de Monde

1258, rue Bélanger, Montréal, Québec, H2S 1H9
(514) 931-6630 | www.droledemonde.com
prodsddm@gmail.com

Les Productions Drôle de Monde

Montréal, janvier 2025

Les Productions Drôle de Monde (PDDM) et moi-même, Maya Gobeil, sommes heureuses de vous présenter notre toute dernière création masquée intitulée ***Cent détours.***

Représentés par Raphaël Fréchette des Productions Ratatouille, nous avons créé une œuvre destinée au public de **10 à 14 ans**, à la fois drôle et engagée, axée sur la virtuosité des interprètes et sur la précision physique permettant d'incarner cet art ancestral - qu'il nous plaît de moderniser - avec vérité, crédibilité et surtout agilité. Nous sommes persuadés que les thématiques abordées (entre autres l'**affirmation** et les **droits des femmes**, l'**écoresponsabilité** et les **différences entre générations**) font grandement écho chez un vaste public et que l'ampleur de la forme masquée permet d'aborder ces enjeux actuels avec autant d'humour que de rigueur. Par ailleurs, le jeu masqué étant enseigné dans la majorité des cursus scolaires d'art dramatique au secondaire, nous souhaitons offrir un exemple digne de ce nom aux jeunes qui touchent à cette discipline dans leur parcours scolaire.

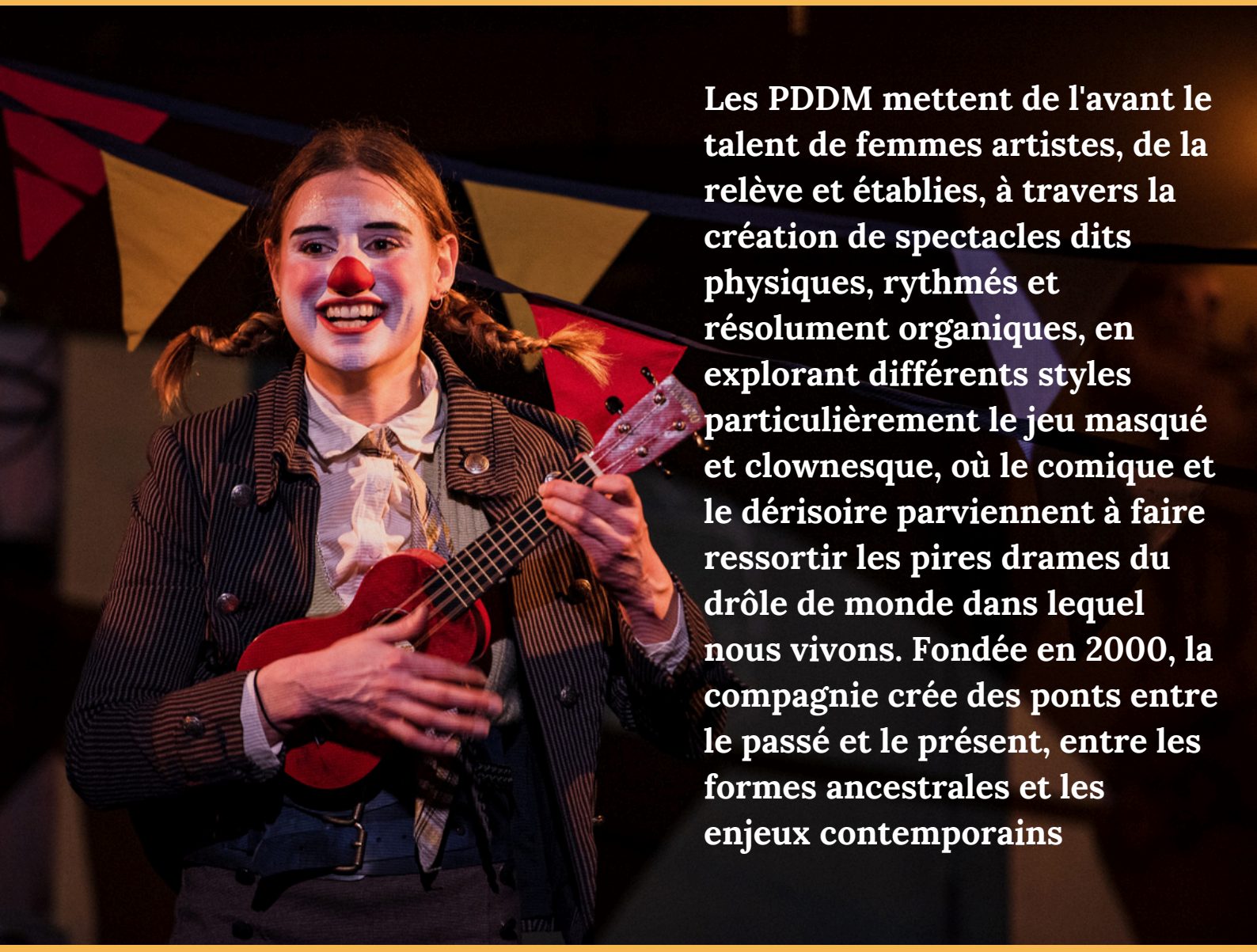
Mentionnons par ailleurs que *Cent détours* **modernise** définitivement l'image qu'on peut avoir de la commedia dell'arte. Non seulement **au niveau des thèmes, des références, du caractère des personnages et de leurs motivations**, mais aussi au niveau des différentes conceptions artistiques qui renferment des **éléments contemporains** qui permettent de **créer un pont entre les réalités de l'époque et celles d'aujourd'hui**. Nous utilisons donc **la forme pour servir le fond**! Grâce aux différents sujets contenus dans le texte et les situations, les jeunes spectateurs et spectatrices auront l'occasion d'échanger autour d'enjeux qui les concernent directement tels que leurs **choix d'avenir, l'égalité et le rapport qu'ils entretiennent avec leurs parents**.

Toute l'équipe travaille avec passion à faire naître ce drôle de monde, à l'image de celui dans lequel nous vivons. La compagnie n'en est pas à son premier spectacle destiné au jeune public : *La Grande Lessive* et *La Grande Demande* (commedia dell'arte), *Les Concubines* (création collective féministe), *Oupelaye!* et *Variations Futiles* (clown) ont, par le passé, rencontré des publics de 6 à 17 ans à de nombreuses reprises et dans divers contextes. Sans compter le fait que les Productions Drôle de Monde sont inscrites au **répertoire Culture éducation** et vont à la rencontre des classes pour offrir des ateliers sur le jeu masqué et clownesque depuis plus de 15 ans.

Au grand plaisir de collaborer avec vous et d'aller à la rencontre de vos publics,

Maya Gobeil et l'équipe des Productions Drôle de Monde

MISSION DES PRODUCTIONS DRÔLE DE MONDE



Les PDDM mettent de l'avant le talent de femmes artistes, de la relève et établies, à travers la création de spectacles dits physiques, rythmés et résolument organiques, en explorant différents styles particulièrement le jeu masqué et clownesque, où le comique et le dérisoire parviennent à faire ressortir les pires drames du drôle de monde dans lequel nous vivons. Fondée en 2000, la compagnie crée des ponts entre le passé et le présent, entre les formes ancestrales et les enjeux contemporains

Informations relatives au spectacle

Compagnie: Les Productions Drôle de Monde

Titre du spectacle: Cent détours

Date de création : Automne 2024

Autrices : Marie-Eve Charbonneau et Maya Gobeil

Mise en scène : Maya Gobeil assistée par Marie-Eve Charbonneau

Conceptrices : Noémie Beaulieu (décor), Véronique Poirier (costumes), Enes Ammar (son), Sarah-Maude Boulet (éclairages), Mathieu René (masques)

Distribution : Valérie Boucher, William La Grange et Anthony L'Heureux.

Public cible : tout public à partir de 10 ans

Durée : 1h

Discipline : jeu masqué (commedia dell'arte)

Bande-annonce : https://youtu.be/4oz7KrXr1x4

Lien vers la captation intégrale : https://youtu.be/-JXqakoCqcc

Photos : https://bit.ly/3NZY3SO

Fiche technique : https://bit.ly/40ARk98

Dossier de presse de la compagnie : https://bit.ly/4cPIHv4

SYNOPSIS

Maître Pantalon, voulant mettre à profit sa fortune et renforcer son lien avec Madeleine, sa fille unique, rachète la vieille auberge du village située au 100 rue des Détours. Il doit tout mettre en œuvre pour remettre à flot l'entreprise déchue avant le retour de sa fille adorée, partie étudier l'art du commerce. Malheureusement, rien ne fonctionne comme prévu. L'avare vieillard et tous ses employés devront prendre cent détours pour parvenir à transformer l'épave en entreprise rentable! Mais qui aura le dernier mot sur les décisions, le père ou sa fille?

Ce canevas modernisé met en scène les personnages classiques de la commedia dell'arte (Pantalon, Arlequin, Colombine, le Capitaine et le Docteur), mais aussi de nouveaux personnages créés par Les Productions Drôle de Monde au fil des ans. **Conditions de travail, choc générationnel, écoresponsabilité, affirmation et droits des femmes** sont au cœur de cette intrigue aussi drôle qu'engagée.

Photos @Olivier Hardy

Photos @Olivier Hardy

À PROPOS DE...

MAYA GOBEIL
AUTRICE ET METTEURE EN SCÈNE

Cliquez ici pour accéder au CV complet

Porteuse de plusieurs chapeaux, Maya Gobeil est à la fois directrice artistique, metteure en scène, comédienne, autrice, professeure et clown ! Tous ces titres lui ont été attribués à la suite de plusieurs années d'expérience et de formation qui lui ont permis de gérer sa propre compagnie, les Productions Drôle de Monde, un lieu artistique, l'Espace La Risée, sa carrière d'enseignante et de coordonnatrice du programme de Théâtre du cégep de Saint-Laurent ainsi que la création de spectacles originaux dont ***Oupelaye!***, ***La Grande lessive***, ***Variations Futiles***, ***Les Concubines***, ***Marina, le dernier rose aux joues*** et ***La Grande demande***.

Diplômée de l'École supérieure de théâtre en jeu et en enseignement du théâtre, Maya se spécialise dans le jeu masqué et approfondit ses recherches sur le jeu clownesque, la commedia dell'arte et le théâtre de mouvement. Passionnée et déterminée, Maya Gobeil possède aussi le statut d'Artiste à l'école et est invitée à transmettre ses connaissances sur le jeu masqué dans les écoles secondaires. En 2018, Maya signe la mise en scène d'***Opéra 101***, un spectacle mettant en scène deux artistes de la musique classique (Charlotte Gagnon et Laurence Lambert-Chan), alliant l'opéra et le jeu clownesque. Le spectacle a remporté 3 Prix Coup de Pouce au Festival Vue sur la relève et il poursuit sa diffusion partout au Québec. À l'hiver 2020, Maya a offert aux enseignants un **stage de masques au Théâtre Denise-Pelletier.** À l'été 2023, elle signe la mise en scène du théâtre d'été ***Une tomate entre les dents*** de Martin Boisclair au Théâtre Belcourt de Baie-du-Febvre.

À PROPOS DE...

MARIE-EVE CHARBONNEAU
AUTRICE & ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE

Diplômée du **Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2011** et de **l'École nationale de l'humour en Scénarisation en 2023,** Marie-Ève Charbonneau est aujourd'hui directrice générale de l'Espace La Risée et des Productions Drôle de Monde en plus d'être la coordonnatrice générale du Théâtre de l'Opsis, aux côtés de Luce Pelletier depuis 2018. Depuis sa sortie d'école, elle a acquis non seulement de l'expérience en interprétation lors de différents spectacles, mais aussi en direction d'acteur.trice comme coach privée, en écriture et communication et en assistance à la mise en scène sur plusieurs productions. Avec ses multiples chapeaux, elle est maintenant une artiste-autrice-entrepreneure aguerrie!

Cliquez ici pour accéder au CV complet

Sur scène, on a pu la voir dans ***Une tomate entre les dents***, ***La Grande Lessive***, ***Les Concubines***, ***Marina, le dernier rose aux joues***, ***Prise 10*** et ***Au fil des chants*** sous la direction de Maya Gobeil, sa complice artistique de toujours. Marie-Ève a également interprété le monologue ***Un train dans la tête*** de l'auteur et metteur en scène français Alberto Lombardo. Elle fut aussi de la première mouture des Saltimbanques du 450 et a fait quelques apparitions télévisuelles.

Son monologue ***Lucie-aux-phobies*** a été joué dans le cadre des ***Laissés pour contes*** en 2017 dans une mise en scène de Valérie Lemaire et publié dans un recueil du même nom.

À PROPOS DES INTERPRÈTES

Valérie Boucher

Diplômée en interprétation de l'École supérieure de théâtre de l'UQAM (2024). Curieuse, fonceuse et rigoureuse, elle aborde la création et l'interprétation avec une grande sensibilité, explorant des registres dramatiques, poétiques et tragi-comiques. Son bagage en nage synchronisée, en danse contemporaine et en musique enrichit sa recherche du mouvement et de la voix. Durant sa dernière année de formation, elle s'est découvert une passion pour le théâtre enfance-jeunesse en jouant dans Jardins d'enfances à la Maison Théâtre, mis en scène par Benoît Vermeulen. À l'automne 2024, elle était en résidence au Théâtre aux Écuries dans le cadre du VOUS ÊTES ICI organisé par LA SERRE - arts vivants. Elle se réjouit à l'idée de débuter sa collaboration avec les Productions Drôle de Monde, où son énergie contagieuse saura sans doute en conquérir plus d'un·e!

Anthony l'heureux

Diplômé de l'École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx en mai 2023, Anthony L'Heureux est un artiste curieux, créatif et touche-à-tout. Ayant d'abord évolué en gymnastique pendant une dizaine d'années, le travail corporel et la sensibilité sensorielle le passionnent et motivent son travail artistique. On a d'ailleurs pu le voir, en février 2024, dans le chœur physique de la dernière création de Théâtre I.N.K., Maelström. Il s'intéresse à l'expérience humaine dans toutes ses contradictions et souhaite continuer de faire évoluer sa pratique en explorant différents médiums, que ce soit le théâtre, le cinéma, la danse, l'acrobatie, la marionnette ou la musique.

William La Grange

Diplômé de l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe en 2024, William La Grange est un artiste passionné, dégourdi et surtout dévoué dans tout ce qu'il entreprend. Originaire de la Beauce et ancien sportif de haut niveau, il aime se servir de ses compétences physiques pour incarner ses personnages. Curieux à temps plein, il consacre son temps à faire parler son imagination. À l'été 2023, William écrit une pièce de théâtre destinée aux jeunes. Sa pièce, intitulée L'arme, c'est la langue, foulera les planches de diverses écoles secondaires du Québec prochainement. Amoureux de la création, il aime travailler et échanger avec les gens. William collabore avec les Productions Drôle de Monde pour la première fois et est très enthousiaste de débuter ce magnifique projet de commedia dell'arte. Son sens du comique saura faire rire petits et grands.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Maya Gobeil et Marie-Eve Charbonneau, codirectrices de la compagnie, ont commencé à écrire ensemble lors la création du spectacle clownesque *Oupelaye!*. Fortes de cette expérience, elles récidivent avec une histoire familiale où père et fille ne voient pas l'avenir du même œil et manigancent à l'insu de l'autre.

Parmi les éléments classiques de la commedia présents dans *Cent détours*, mentionnons l'alliage des procédés comiques, du chant et de la pantomime, toujours au service du propos, réelle critique sociale des inégalités, injustices et absurdités de notre société. La forme traditionnelle est appliquée aux enjeux contemporains afin d'intéresser les jeunes spectateurs et leur permettre de développer notamment leur esprit critique, leur autodérision et leur sens du jugement.

Très peu de compagnies se consacrent au jeu clownesque et masqué au Québec. Dans *Cent détours*, comme dans chacune des créations antérieures de la compagnie, nous contribuons au renouvellement de notre discipline notamment en démontrant que ce type de jeu n'appartient pas seulement au cirque ou à la rue, mais qu'il peut exister théâtralement. *Cent détours* favorise une plus grande ouverture face à cet art complet qui force le dépassement des interprètes à travers la physicalité, la précision du geste et de l'intention, et l'ampleur que peut prendre une situation banale grâce aux nombreux lazzi.

Avec cette nouvelle création, nous souhaitons développer une esthétique encore plus achevée que dans les créations passées et surtout plus complète que dans les traditionnels spectacles sur tréteaux ou devant des rideaux noirs nécessitant seulement quelques accessoires. Pour ce faire, nous avons fait appel à des conceptrices.teurs hors-pair! Véronique Poirier signe les costumes; Noémie Beaulieu, la scénographie; Sarah-Maude Boulet, les éclairages; et Enes Ammar, la conception sonore. Un heureux mélange entre expérience et relève où chacun pourra nourrir le travail de l'autre. Par ailleurs, grâce au talent inégalé de Mathieu René, notre facteur de masques, neuf masques originaux propres aux PDDM viennent magnifier l'esthétique générale du spectacle nous permettant maintenant d'avoir la famille complète de masques provenant du même créateur!

DÉMARCHE ARTISTIQUE

En partageant la tradition de la commedia, qui est davantage valorisée et reconnue en Europe, en offrant à l'interprète toute la liberté que requiert l'incarnation du masque et en cherchant sans cesse l'organicité, nous souhaitons plus que jamais démontrer avec ce spectacle que le personnage masqué, qui renferme toutes les pulsions humaines, est aussi près de la réalité que n'importe quel autre personnage théâtral. Rappelons que la commedia dell'arte est enseignée dans tous les programmes scolaires du Québec et que trop peu d'exemples professionnels sont diffusés aux jeunes. Grâce à ce spectacle, nous permettons aux enseignants de proposer une sortie adaptée à leur contenu pédagogique. Nous les accompagnons d'ailleurs en leur offrant un cahier pédagogique complet et des ateliers de médiation en amont ou en aval de la représentation.

Maya et les PDDM portent la voix et pavent la voie d'une plus grande reconnaissance de l'art clownesque et masqué en présentant des œuvres hautement achevées sur le plan artistique et esthétique et en développant du contenu créatif et informatif autour de ces formes théâtrales méconnues ou parfois mal représentées par des clichés surfaits, trop vus ou qui ont mal vieilli. La compagnie est consciente du travail d'enseignement et d'éducation à faire autour de la pratique du jeu masqué et est prête à s'y dédier en marge de sa démarche artistique. Il s'agit là d'un devoir envers la pratique. En étant attentives et en nous entourant de collaboratrices artistiques expérimentées, nous sommes confiantes de pouvoir équilibrer ces deux sphères de la compagnie et de les transformer en forces complémentaires.

Parmi les principaux modèles et inspirations de Maya, mentionnons Paul-André Sagel, Alain Gautré, Norbert Abudarham et le burlesque, le cinéma muet et Chaplin, Jacques Lecoq et Phil Kaiser. Une mise en scène signée Maya Gobeil rassemble immanquablement des éléments de ces experts, de qui elle a longuement étudié les démarches et théories afin de développer sa propre vision, qu'elle peaufine depuis plus de 20 ans. Sa maîtrise de la forme permet de la transcender pour la rendre plus organique et sa capacité à transmettre à ses collaborateurs sa vision du jeu masqué font en sorte que ses mises en scène dépassent largement le simple divertissement, qu'on associe souvent à ce type de jeu. Résolument réfléchis, les choix artistiques ne sont pas laissés au hasard et visent à témoigner de la tradition et des codes tout en y apportant une touche contemporaine.

HISTORIQUE DES PRODUCTIONS DRÔLE DE MONDE

Fondées en 2000 par Maya Gobeil et Stéphanie Gauthier, Les Productions Drôle de Monde sont synonymes de professionnalisme, de transmission et de créativité. Véritable famille théâtrale, l'équipe travaille à créer des spectacles originaux et uniques depuis vingt ans. Les PDDM trouvent leur enracinement dans l'intemporalité de leur art, l'esthétique achevé de chaque spectacle et les ponts qu'elles créent entre les traditions et le renouvellement de sa pratique.

Depuis 2008, la compagnie met de l'avant la parole féminine à travers des spectacles créés à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est dans le cadre des 13 éditions de l'événement Paroles de femmes que le spectacle *Les Concubines* (2012-2015) a vu le jour ainsi que *Le Cycle*, *Cocktail féminin*, *FéminÉtude* et *Marina, le dernier rose aux joues*. Ces spectacles permettent à Maya Gobeil de transposer son travail sur le mouvement et le rire à travers des œuvres plus réalistes, où l'on retrouve malgré tout l'essence des procédés comiques appliqués dans les techniques de jeu masqué et clownesque pour lesquelles elle se spécialise. Elle aborde alors des thèmes qui la touchent et résonnent en elle tels que la solidarité, la parité, la féminité sous toutes ses formes et la prise de parole engagée.

D'autre part, les PDDM ont créé les spectacles clownesques *Le cadeau mystérieux*, *La magie d'un concours*, *Variations Futiles* (Récipiendaire du prix Cochon tapageur pour la meilleure conception sonore aux Cochons d'or 2009) et *Motus - l'opéra comique*, ainsi que ceux de commedia dell'arte: *La Grande Demande* et *La Grande Lessive*, dont la réception du public et la reconnaissance du milieu ont permis aux PDDM de se hisser au rang des compagnies professionnelles reconnues. Maya Gobeil a également mis en scène *Opéra 101*, un spectacle clownesque entourant les grands mythes de l'opéra, louangé par la critique et récipiendaire de 3 Prix Coup de pouce à Vue sur la relève.

Après avoir séjourné dans St-Henri, Les PDDM posent leurs valises en 2003 et s'installent rue Bélanger, au cœur de Rosemont, dans le but de bâtir un espace de création et de diffusion accessible au public et aux créateurs: l'Espace La Risée! De 2003 à 2012, les PDDM utilisent ce lieu pour leurs propres besoins artistiques en plus de louer la salle à d'autres compagnies professionnelles.

La mise sur pied d'une programmation officielle et professionnelle en 2012 favorise un positionnement plus clair, défini par trois thèmes structurants : la transmission, la création et la femme. En huit ans, La Risée codiffuse plus de 70 projets, soutient près de 400 artistes et accueille 35 000 spectateurs. Ceci étant dit, La Risée n'est pas l'unique scène sur laquelle les spectacles créés par les PDDM se produisent. Plusieurs d'entre eux ont été diffusés dans diverses salles, écoles et festivals à Montréal, Laval, Chambly, Beloeil, Châteauguay et Ste-Thérèse, en plus de voyager en France.

À PROPOS DE LA TRADITION DU JEU MASQUÉ

Le jeu masqué et le jeu clownesque sont, encore aujourd'hui, victimes de préjugés. Malgré le travail remarquable accompli par des metteurs en scène tels que Omar Porras, Benno Besson et Ariane Mnouchkine, on continue de les enchaîner à ce que certains nomment "la tradition", cette idée aux fondements livresques qui correspond, trop souvent, à un travail de surface sur ce que l'on croit être la "commedia dell'arte", en lien ou non avec l'oeuvre de Molière ou de Goldoni.

Les tenants de cette dite "tradition" envisagent généralement le jeu masqué et clownesque dans une perspective folklorique, ignorant le fonds tragique dans lequel il puise et s'enracine, privant ainsi les masques et les clowns de leur immense richesse poétique et de cette liberté que tout en eux appelle. Ils emprisonnent le jeu masqué et clownesque dans une sorte de sous catégorie théâtrale, alors que tout en lui suggère une ouverture aux grands territoires dramatiques et permet une lecture enrichie des grands textes tragiques et comiques de toutes traditions confondues.

Le jeu masqué et clownesque est beaucoup plus riche que ce que l'on croit d'habitude. Il est au coeur d'un théâtre qui interroge le monde dans ce qu'il possède de plus secret, de plus mystérieux et de plus poétique...

Il donne à l'acteur le sens de l'écriture de l'émotion par le corps, transformant en signe chaque geste, chaque mot... Il exige de l'acteur un engagement émotionnel et physique total, toujours ancré dans la plus grande sincérité qui soit, et le condamne à la recherche permanente de l'essentiel, tant dans la justesse de l'état dramatique qu'il désire exprimer que dans la justesse du geste qui traduit et porte cet état.

Il lui impose une précision rythmique, une écoute et un sens musical de tout instant, un souci permanent du récit et une capacité d'invention sans cesse renouvelée, afin de tendre vers la révélation poétique. En le poussant à dépasser, par la transposition, les contraintes liées au code de jeu réaliste, le jeu masqué et clownesque permet à l'acteur de libérer son imagination et, ainsi, d'interroger le monde plus librement, d'en dévoiler autrement la beauté, la cruauté et la part de mystère.

Ce texte fort pertinent est tiré de Chœur, Clowns et Masques, l'Acteur tragi-comique dans l'univers de Shakespeare, document pédagogique de Louis Fortier.

« Les masques sont le symbole majeur du théâtre : la théâtralité, la révélation, la transformation, l'extraordinaire, la fusion entre la réalité et le rêve (...) Les masques nous éloignent du réalisme mais ils nous rapprochent de la réalité. »
- Omar Porras