

LA GRANDE DEMANDE

Cahier d'accompagnement

Les Productions Drôle de Monde

1258, rue Bélanger, Montréal, Québec, H2S 1H9

(514) 931-6630 | www.droledemonde.com |

prodsddm@gmail.com

SYNOPSIS & CRÉDITS

C'est le début des vacances pour Arlequin et Colombine. Tous deux sont enchantés par ce moment de repos qui les attend.

Cependant, Arlequin n'arrive pas à se détendre complètement. Il est absorbé à préparer sa grande demande à Colombine, qui elle, s'amuse bien de voir son complice de toujours prendre mille détours pour lui avouer son amour!

Valises, parasol et quiproquos viendront contrecarrer les plans d'Arlequin en cette belle journée, où les seuls mots qu'il n'arrive pas à prononcer sont «veux-tu m'épouser?»

DURÉE
50 MINUTES

PUBLIC CIBLE:
6-12 ANS

TEXTE
&
MISE EN SCÈNE
Maya Gobeil

INTERPRÈTES
Marc-Antoine Auger ou
Mathieu Aumont
&
Jasmine Rajotte Giard

RÉGISSEUR
David Brazeau

ASSISTANCE
& **DIRECTION**
DE TOURNÉE
Marie-Eve Charbonneau

PEINTURE SCÉNIQUE
Érika Lefebvre
Cédric Flagothier

ÉCLAIRAGES
Étienne Mongrain

RETOUCHES
COSTUMES
Leïlah Dufour-Forget

AVANT-PROPOS

Lors de ma formation en interprétation à l'École supérieure de théâtre, j'ai découvert à travers le travail du masque un outil magique, qui permettait à l'interprète de se démarquer et de développer sa propre créativité. Le masque m'a permis de me définir en tant qu'artiste et pédagogue et j'ai eu l'impression de connaître cet univers depuis toujours... peut-être était-ce l'influence de Piccolo, de Sol et Goblet et de La Ribouldingue qui était dans mon inconscient et qui refaisait surface?!

Depuis ma sortie de l'École, j'ai poussé cette passion en faisant différentes formations et en approfondissant mes recherches personnelles à travers les grands théoriciens et pédagogues tels que Jacques Lecoq, Ariane Mnouchkine et Étienne Decroux.

Ce type de théâtre, peu (re)connu au Québec et qui gagne à être découvert puisqu'il met de l'avant des personnages universels et des thèmes toujours actuels, a tout de suite représenté un terrain de jeu inépuisable pour moi.

Afin de vous accompagner dans votre enseignement, j'ai conçu ce document pédagogique qui rassemble l'ensemble de mes notes et recherches et dans lequel je tente de transmettre des notions essentielles sur le jeu masqué telles que la psychologie et la posture des personnages, les thèmes, la technique du masque, les moteurs de jeu et les lazzi.

En terminant, lorsque vous abordez la *commedia dell'arte*, je vous invite à vous prêter au jeu et à entrer dans ce monde ludique qui permet d'accepter les différences et de développer l'autodérision, deux valeurs essentielles au développement des élèves en formation. Apprenez-leur à oser, à ne pas avoir peur de l'erreur et à découvrir le plaisir de la création!

Maya Gobeil

Présentation de Maya Gobeil

Porteuse de plusieurs chapeaux, Maya Gobeil est à la fois directrice artistique, metteuse en scène, comédienne, auteure, professeure et clown ! Tous ces titres lui ont été attribués à la suite de plusieurs années d'expérience qui lui ont permis de gérer sa propre compagnie, les Productions Drôle de Monde ainsi qu'un lieu artistique dédié à la diffusion des créations de la relève et des femmes artistes, l'Espace La Risée.

Depuis 2003, elle poursuit sa carrière d'enseignante au cégep de Saint-Laurent et est responsable du programme de Théâtre depuis 2014. Entre 2006 et 2019, elle met en scène des spectacles originaux dont ***Oupelaye!***, ***La Grande lessive***, ***Variations Futiles***, ***Les Concubines***, ***Marina***, ***le dernier rose aux joues*** et ***La Grande demande***, en plus de chapeauter artistiquement l'événement annuel ***Paroles de Femmes*** qui a connu 13 éditions. Diplômée de l'École Supérieure de théâtre en jeu et en enseignement du théâtre, elle se spécialise ensuite 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 régulièrement invitée à transmettre ses connaissances sur le jeu masqué dans les écoles secondaires du Québec. En 2018, elle signe la mise en scène d'***Opéra 101***, un spectacle réunissant 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 présentement sa diffusion en tournée. ***La Grande Demande*** et ***Oupelaye!*** sont également présentés en tournée dans différentes salles et écoles du Québec. À l'hiver 2020, Maya a offert aux enseignants un stage de masques au **Théâtre Denise-Pelletier**.

À PROPOS DE...

MARC-ANTOINE AUGER DANS LE RÔLE D'ARLEQUIN

Diplômé de l'École supérieure de théâtre de l'UQÀM en 2021, Marc-Antoine Auger fait ses premiers pas en tant qu'artiste dans le milieu de la publicité. On a pu le voir notamment arborer l'effigie de compagnies et de sociétés comme Bentley, Oïkos, Loto Mise-o-Jeu, Saint-Hubert et La Fondation Québécoise d'Éducation en Sécurité Routière. Il obtient son premier rôle au cinéma dans le film *You can live forever* (2022). Dès sa sortie, Marc-Antoine décroche quelques rôles à la télévision. Nous pourrons d'ailleurs le voir dans la prochaine série de Fabienne Larouche et Michel Trudeau. En tant qu'animateur, Marc-Antoine a aussi mis sur pieds des capsules éducatives pour le Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke. Au théâtre, il joint les rangs des Productions Drôle de monde et reprend le rôle d'Arlequin dans *La Grande Demande*, en tournée au printemps 2023. Son plus récent projet, *Un jour, j'irai six pieds sous terre*, est une création performative en chantier travaillée sur la base de l'écriture de plateau.

JASMINE RAJOTTE GIARD DANS LE RÔLE DE COLOMBINE

Diplômée de l'École de Théâtre Professionnel du Collège Lionel-Groulx en 2019, Jasmine Rajotte Giard est une artiste touche-à-tout passionnée par le jeu physique et l'empathie. Elle consacre son temps libre, et espérons-le un jour tout son temps, à marier les deux. Dès sa sortie d'école, elle entreprend une tournée avec La Comédie Humaine, participe à une émission de radio sur les ondes de CISM ainsi qu'à plusieurs de courts-métrages. Grâce à son grand amour du jeu clownesque et de la commedia dell'arte, elle se lance dans l'entrepreneuriat avec la création d'une compagnie d'animation et de théâtre de rue. Elle peut ainsi faire des grimaces à sa guise et continuer de se demander comment elle peut être plus utile à l'humanité à travers ses folies. Jasmine collabore avec les Productions Drôle de Monde depuis 2014, année où elle interprète Colombine dans *La Grande Demande*. Elle est très heureuse de reprendre le travail, 6 ans plus tard, avec maturité et expérience!

ASSISTER À UN SPECTACLE VIVANT

Les sorties pédagogiques au théâtre sont une fenêtre sur le monde. Freddy Zucchet affirme dans son ouvrage *Oser le théâtre* qu'un spectacle de théâtre pour un enfant-spectateur, c'est apprendre à gérer et à comprendre la multitude d'informations émanant de la représentation et miroir d'un monde particulier.

Martine Legrand exprime quant à elle que le théâtre a cette force de pouvoir faire vaciller les repères sociaux et culturels que nous possédons et amener ainsi à s'ouvrir sur une compréhension plus fine et même plus complexe du monde environnant.

PISTES DE DISCUSSION AUTOUR DU SPECTACLE

Avant la représentation :

- Aborder quelques notions de la commedia telles que les origines, les thèmes, les lazzi, les personnages;
- Expliquer ce qu'est le 4e mur et les apartés (adresse au public);
- Lire le synopsis aux élèves, présenter l'affiche et ensuite présenter la démo du spectacle;
- Recueillir les réactions suite à la lecture du synopsis et du visionnement de la démo.

Pendant la représentation :

- Rester attentif.ve au déroulement de l'histoire;
- Ne pas déranger son.sa voisin.e;
- Rire de bon cœur!

Après la représentation :

Questionner les élèves:

- Quel est le lien entre Arlequin et Colombine ?
- Quel sont les codes qui représentent une demande en mariage?
- Qu'avez-vous apprécié dans le spectacle (ex.: les jeux de mots, les acrobaties, les costumes, les masques, le décor, l'univers sonore, etc.)?
- Avez-vous ressenti la nervosité d'Arlequin?
- Quelle a été votre réaction face au revirement de situation à la fin du spectacle (la grande demande faite par Colombine)?
- Quel est le moment que vous avez trouvé le plus drôle?

LA COMMEDIA DELL'ARTE

LE MASQUE, LES PERSONNAGES ET LEUR UNIVERS

**DOSSIER
PÉDAGOGIQUE**
créé par
Maya Gobeil

QU'EST-CE QUE LA COMMEDIA DELL'ARTE ?

La commedia dell'arte est un type de théâtre qui se développe en Italie au début du 16e siècle. Elle puise ses racines des grands carnivals.

Cette forme théâtrale permettait de réduire l'importance de la parole et de souligner l'aspect comique des dialectes de chacune des régions.

Ce type de théâtre faisait appel à la virtuosité de l'acteur ; il devait être habile physiquement et son jeu expressif.

Les comédies se basaient sur des personnages bien reconnaissables et des caractères stéréotypés, avec une gestuelle riche, des dialogues souvent improvisés, mais qui pouvaient aussi contenir des tirades apprises par cœur, faisant la satire de différentes conditions sociales et culturelles.

Tous les acteurs, à l'exception du couple d'amoureux et des servantes, portaient le masque.

Les acteurs possédaient un répertoire de lazzi (morceaux de bravoure, jeux de scènes burlesques, tirades, etc.), qu'ils pouvaient utiliser pour construire les canevas.

Les comédiens, qui formaient alors des troupes vagabondes et étaient plus connus sous le nom de saltimbanques, allaient de ville en ville pour y dresser leurs tréteaux dans les foires ou sur les places publiques afin d'y présenter leur spectacle.

Les acteurs utilisaient plusieurs procédés pour attirer le public et le persuader d'assister aux représentations.

L'origine du premier masque de la commedia dell'arte remonte entre 1510 et 1520, où l'on employait le terme Zane ou Zanni (le Zane est bergamasque et le Zanni, vénitien). Ils avaient un côté homo sapiens, primitif, orienté vers les besoins primaires (ils boivent, ils pètent et ils rotent). Ces personnages se construisent autour de l'emblème du fou.

LES THÈMES

Les grandes tricheries de la nature humaine :

- Faire croire, bernier/tromper, profiter de tout, les désirs sont urgents et les personnages en état de survie.
- L'amour, la faim et l'argent animent les personnages.
- Tendre des pièges pour n'importe quelle raison. Ex : pour avoir la fille, l'argent, la nourriture.
- La mort est souvent un stratagème. Dans la commedia on meurt de tout : d'envie, de faim, d'amour, de jalousie.
- La dramaturgie de la commedia dell'arte était fondée sur le conflit entre deux personnages : Maître vs Serviteur // Père vs Fille // Amoureux vs Amoureuse // Serviteur vs Servante

Le grotesque, la bouffonnerie, l'acrobatie et l'expression corporelle étaient les éléments fondamentaux de cet art où le dialogue, la déclamation et l'élément littéraire ne jouaient qu'un rôle secondaire.

Il n'y a pas de jeu psychologique.
On est dans l'ACTION.

QU'EST-CE QUE LE 4E MUR ?

Mur imaginaire qui sépare le public de la scène, contribuant à l'illusion d'une réalité de la fiction.

Briser le quatrième mur, c'est entrer en relation avec le spectateur en voulant le prendre à témoin, le faire réagir ou créer une complicité avec un personnage particulier de la fiction.

QU'EST-CE QU'UN APARTÉ ?

Il désigne ce qu'un acteur se dit à lui-même et que les autres personnages ne sont pas censés entendre (mais bien sûr le public l'entend).

LAZZO / LAZZI

Les lazzi (au singulier lazzo) sont toutes sortes de plaisanteries burlesques, soit en paroles, soit en actions, des jeux de mots, des grimaces et des gestes grotesques.

Ils sont caractérisés par la grossièreté de la plaisanterie ; il s'agit de comique sans distinction, de la bouffonnerie réelle dont l'effet de surprise déclenche presque infailliblement le rire.

Les lazzi nécessitent souvent des capacités acrobatiques verbales ou physiques et deviennent souvent la marque de fabrique spécifique d'un acteur.

Chaque masque avait une banque de lazzi propre à son personnage.

Exemple de lazzi

<https://www.youtube.com/watch?v=YT6JOxWOlec>

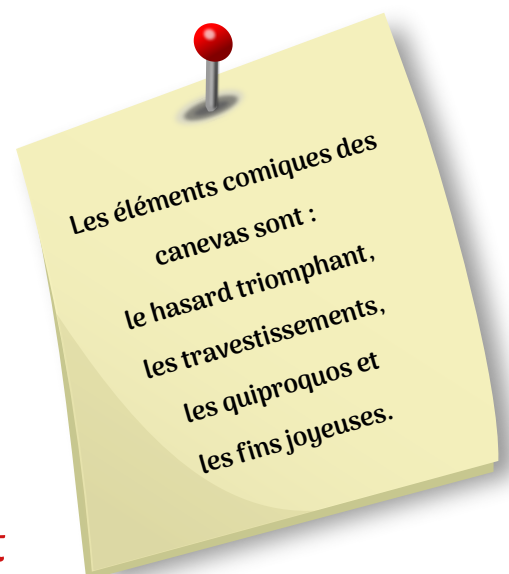

Le port du masque et le savoir-faire

La technique de jeu masqué impose une maîtrise corporelle, une agilité et une précision du geste que l'acteur doit développer.

En effet, afin de bien faire ressortir le masque et de lui donner toute l'ampleur émotive qu'il impose, il faut appliquer plusieurs principes de découpage des mouvements et donner le masque au public à chaque réaction du personnage.

Trois mots-clés sont essentiels à l'incarnation complète d'un personnage masqué: la vérité, la vélocité et le volume. De plus, il est impératif de travailler et de préciser la façon qu'ont les acteurs de recevoir, de réagir puis d'agir.

Le masque permet

- de prendre conscience des possibilités expressives du langage corporel ;
- l'exploration des lois dynamiques du mouvement dans l'espace;
- la composition vocale et corporelle.

LES PERSONNAGES ET LEUR POSTURE

Arlequin (originaire de Bergame)

Autre personnage emblématique et central de la commedia, son rôle est celui d'un valet patient, fidèle, crédule, gourmand, toujours amoureux, toujours dans l'embarras, ou pour son maître ou pour lui-même.

Valet ignorant et simple, il fait tout son possible pour avoir de l'esprit et pousse cette envie jusqu'à la malice. Il est distrait facilement.

Sa démarche est rapide, légère, bondissante et est soutenue par les gestes des mains, souvent posées sur ses hanches. Les animaux qui lui correspondent sont le chat et le singe. Le moteur du mouvement part des hanches, tout en souplesse, en légèreté et en agilité.

Il est l'acrobate de la troupe, celui qui déchaîne les rires et impressionne par ses chutes et ses cabrioles.

Colombine (originaire de Toscane)

Personnage ayant subi plusieurs modifications de prénoms selon l'imagination des interprètes, elle portait le prénom de Fantasca, Servetta, Zerbinette; Colombina n'apparaît qu'à la fin du XVIIe. Elle portait rarement le masque.

Villageoise, confidente, humble servante éveillée, aventurière à l'esprit vif, Colombine a plus d'un tour dans son sac. Elle est tour à tour fille, femme ou maîtresse. Colombine réussit toujours à se sortir du pétrin ; elle sait jouer les bonnes cartes au bon moment. Elle parle librement à son maître et se dévoue pour sa maîtresse sachant qu'elle en sera récompensée.

Elle mène Arlequin par le bout du nez, ainsi que tous les personnages masculins de par son autorité naturelle, sa féminité qu'elle sait utiliser et son esprit pragmatique.

Elle est le pendant féminin d'Arlequin. Sa démarche lui ressemble d'ailleurs beaucoup, mais est plus gracieuse et moins basse dans le corps. L'animal qui lui correspond est la renarde. La démarche est soutenue par les gestes des mains, souvent posées sur hanches.

MISSION & HISTORIQUE

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

Marie-Eve Charbonneau - directrice générale
Maya Gobeil - directrice artistique
Stéphanie Gauthier - directrice administrative

Les **Productions Drôle de Monde** ne sont pas qu'une compagnie, elles sont un exemple de professionnalisme, de persévérance et de créativité. Véritable famille théâtrale, l'équipe travaille à créer des spectacles toujours plus originaux depuis plus de vingt ans. Les Productions Drôle de Monde trouvent leur enracinement dans l'intemporalité de leur art et l'expressivité de leurs interprètes.

En 2003, la compagnie prend enfin possession d'un lieu qu'elle nomme l'**Espace La Risée**, situé dans Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, qui lui permet d'étendre et de réaliser ses vastes projets. À la fois espace de répétition, de création, de diffusion et de location, cette salle multifonctionnelle autogérée de 90 places répond parfaitement à leurs besoins en plus de contribuer à l'effervescence culturelle du quartier en présentant une programmation riche et variée à des prix abordables.

Au fil des ans, la compagnie ne cesse de pousser sa démarche, d'approfondir son expertise et d'optimiser la qualité esthétique générale de ses spectacles. C'est de cette façon que **La Grande Demande**, **Les Concubines**, **La Grande Lessive**, **Variations Futiles** ainsi que **Marina**, **le dernier rose aux joues** ont vu le jour et ont voyagé dans différentes salles, écoles et festivals du Québec. Portées par des femmes depuis leur création en 2000, Les Productions Drôle de Monde sont fières d'avoir trouvé leur place dans le grand monde artistique.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Poursuivant les traditions des comédies italiennes, dont le canevas inclut fourberies, tromperies, malentendus et comique de situation, nos créations réunissent les ingrédients essentiels pour former un théâtre à la fois divertissant et engagé. À l'image des spectacles de rue de l'époque, qui s'adressaient directement aux spectateurs pour capter et retenir l'attention des passants, la mise en scène allie les techniques du jeu masqué et celles de l'improvisation, propres à ce type de théâtre. Les interprètes ont alors la possibilité - et la capacité - de jouer avec le moment présent et de réagir aux différentes réactions du public tout en étant en parfaite maîtrise des moments quasi chorégraphiés de la mise en place précise. Toujours dans le but d'approfondir son art et sa démarche, Maya Gobeil travaille la précision du geste, les postures et transforme chaque action en micro-mouvement, faisant ainsi appel à la virtuosité de l'interprète qui doit dépasser la mécanique et la technique pour rendre le tout vivant, organique et complètement intégré à son vocabulaire corporel.

Le mythe raconte qu'à l'origine, il y eût un théâtre populaire, basé sur l'improvisation. Un théâtre de plein air, de rue. Théâtre de pure imagination, cette forme permettait de réduire l'importance de la parole et de faire appel à la virtuosité de l'acteur.

