

THÉÂTRE du NOUVEAU MONDE

Marie-Andrée Lemieux par Jean-François Gratton - © Shoot Studio Compagnie et cie

QUICHOTTE

CERVANTES

RÉBECCA DÉRASPE

FRÉDÉRIC BÉLANGER

CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT

LES CAHIERS D'ACCOMPAGNEMENT DU TNM

Alors que certaines personnes voyagent pour se nourrir de vertiges et d'imprévus, d'autres aiment débiter leur périple au cœur de leur foyer en chérissant les multiples préparatifs ; scruter les cartes géographiques, maîtriser le langage et l'histoire d'une culture nouvelle, imaginer les destinations et les parcours. Parfois, nous sommes à la fois avides d'inattendu et riches d'idées et de désirs à mettre à l'épreuve du réel. Cette posture dans la préparation au voyage s'apparente à celle que l'on peut entretenir devant une œuvre théâtrale. Bien sûr, la découverte et la surprise sont au cœur de l'aventure. Or, loin de gâcher le plaisir, la connaissance du langage scénique ou des enjeux qui jalonnent l'œuvre peuvent être des occasions de se propulser vers de plus vastes profondeurs. Comme le voyage, le théâtre nous invite dans des espaces de rencontre et de découverte, des lieux où se tissent des liens avec l'autre, des moments pour confronter ses idées, vivre de grandes émotions, se former, se définir...

Nous sommes plusieurs à se préoccuper du sort du monde, sensibles à ce qui se déploie d'horrible ici et ailleurs et si nous avons aussi besoin d'espace pour fuir la lourdeur du temps, le théâtre nous permet à la fois de rêver et d'agir. Dans l'immobilité de notre siège, nous vivons peut-être une ébullition d'idées, d'espoir et de doute comme autant de leviers pour développer notre empathie et notre esprit critique, comme autant d'outils à avoir avec soi pour ensuite parcourir le monde. Comme un guide de voyage, j'espère par ce cahier vous offrir des pistes intellectuelles et ludiques à arpenter avant d'entreprendre votre périple vers la salle de spectacle ou au retour, alors que vous serez encore dans l'effervescence de l'expérience.

Bonne route...et bon spectacle !

Claudia Bilodeau
Responsable de la médiation théâtrale

- Les cahiers d'accompagnement du TNM * 02
- Être ou ne pas être... un bon public ! * 03
- Argument * 04
- Distribution * 05
- Vous avez dit Don Quichotte ? * 06
- Entrez au cabaret ! * 07
- Le pouvoir des livres * 08
- Chevalier indigné, chevalier engagé ! * 09
- Art de la parole, art du non-dit * 10
- Pour aller plus loin * 11

Benoît McGinnis, Marie-Andrée Lemieux et Normand D'Amour, en répétition. Photo : Pierre-Olivier Dorion

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE... UN BON PUBLIC !

Certains croiront que le silence et l'obscurité qui enveloppent la salle sont des gages d'anonymat et de passivité absolue pour les spectateurs et spectatrices. D'autres diront que la distance entre la scène et la salle abolit toutes relations entre le public et les artistes. Mais qu'en est-il réellement ?

Se préparer à assister à une pièce de théâtre, c'est aussi réfléchir au rôle que l'on peut jouer dans cette grande fête collective qu'est la représentation !

Quel est le rôle d'un-e spectateur-ice de théâtre ?

Quelles sont les différences entre être un-e spectateur-ice de théâtre et un-e spectateur-ice de cinéma ?

Quelles sont les qualités d'un-e bon-ne spectateur-ice ?

Existe-t-il des gestes à faire ou à ne pas faire pendant la représentation ?

Selon toi, pourquoi l'écoute du public est-elle importante au théâtre ?

Est-ce qu'avoir une bonne écoute signifie toujours ne faire aucun bruit ?

Avons-nous le droit de rire fort dans une salle de spectacle ?

Est-ce qu'il nous faut tout comprendre pour apprécier la représentation ?

Es-tu déjà allé-e voir une pièce de théâtre ?

Raconte ton expérience, et nomme une chose que tu as aimée par-dessus tout.

Comment te sens-tu à l'idée d'assister à ce spectacle ?

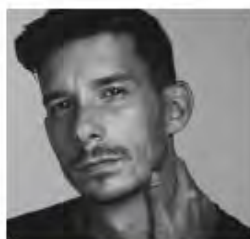
QUICHOTTE

Sous la folie : l'utopie ✳ Avec ce *Quichotte*, on saute dans le temps, passant du 17e siècle et son univers chevaleresque déjà suranné, au 20e siècle dans une Espagne où la Guerre civile s'installe. Alors que les hommes de lettres sont perçus comme de potentiels éléments subversifs, Alonso Quichano, professeur de littérature, a trouvé refuge dans la célèbre maison close de Madame Petit, dernier rempart de liberté, alors que dehors souffle un vent de répression. Employé comme concierge, il fait la lecture des ouvrages interdits aux pensionnaires du bordel. Cependant, les événements tragiques qui secouent la société menacent d'entrer jusque dans son refuge et Alonso, n'écouant que son courage légendaire, se fait armer chevalier par la tenancière du bordel et, en bon redresseur de torts, se lance à l'aventure pour combattre l'intolérance et l'injustice. Et qu'importe si l'ennemi n'est qu'un ventilateur, et les gentes dames, les filles de joie. L'utopie doit-elle se déguiser en folie pour nous libérer ? La naïveté serait-elle la meilleure façon d'échapper au mal ? ✳ **Frédéric Bélanger** et **Rébecca Déraspe**, le duo qui nous avait ébloui avec leur *Nuit des rois* en 2022, s'est de nouveau réuni pour cette réécriture éclatante et éclatée de *Don Quichotte*. Pour en incarner les personnages mythiques, **Normand D'Amour** en Quichotte, **Benoit McGinnis** en Sancho Panza, et **Marie-Andrée Lemieux** en Dulcinée. Et Madame Petit? **Debbie Lynch-White** !

DISTRIBUTION

REPORTERS
BIOGRAPHIQUES
DES ARTISTES
TRIMACCIA

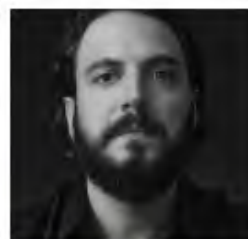
© 2017 TRIMACCIA. Tous droits réservés.
100, rue de la Montagne, Montréal, Québec H3T 1Z4
Téléphone: 514 392-1111. Site Web: www.trimaccia.com

YANN ASPIROT
Alvaro

CATHERINE BEAUCHEMIN
Inès

ADRIEN BLETTON
Musicien

NORMAND D'AMOUR
Quichotte

METUSHALEM DARY
Lucia

GUIDO DEL FABBRO
Musicien

MARIE-PIER LABRECQUE
Teresa

FÉLIX LAHAYE
Nino

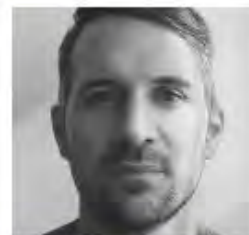
MARIE-ANDRÉE LEMIEUX
Mariña (Dulcinée)

DEBBIE LYNCH-WHITE
Madame Petit

BENOIT MCGINWIS
Sancho

JEAN-PHILIPPE PERRAS
Musicien

EQUIPE DE CRÉATION

ASSISTANCE À LA MISE EN SCÈNE
MARIE-HÉLÈNE DUFORT
DÉCOR ET ACCESSOIRES
FRANCIS FARLEY-LEMIEUX
COSTUMES ET COIFFURES
JONATHAN BEAUDOIN
ÉCLAIRAGES
CHANTAL LABONTÉ
MUSIQUE ORIGINALE
GUSTAFSON

MAQUILLAGES
AUDREY TOULOUSE
PERRUQUES
SARAH TREMBLAY
CHORÉGRAPHIES
YANN ASPIROT
ASSISTANTE AUX COSTUMES
MÉLANIE BEAUVAIS
ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIQUE
RICARD SOLER MALLOL

COPRODUCTION

THÉÂTRE DU
NOUVEAU MONDE
THÉÂTRE ADVIENNE
QUE POURRA

VOUS AVEZ DIT DON QUICHOTTE ?

* C'est à l'auteur espagnol Miguel de Cervantes que l'on doit le célèbre personnage de Don Quichotte, tel qu'on le découvre en 1605 dans la première partie de son roman intitulé *L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche*.

L'œuvre raconte l'histoire d'Alonso Quichano, un homme tellement passionné par les romans de chevalerie qu'il collectionne, qu'il en vient un jour à se prendre lui-même pour un chevalier du nom de Don Quichotte de la Manche. Le récit entier, qui s'étend sur plus de 1000 pages, expose ses aventures alors qu'il s'est donné pour mission de combattre les injustices et de défendre les opprimés en compagnie de son cheval Rossinante et de son fidèle écuyer Sancho Panza.

Son imagination ne semble avoir aucune limite dans le réel ; ses ennemis imaginaires prennent des formes multiples alors qu'il confond par exemple un troupeau de moutons avec une armée ou des moulins à vent avec des géants à combattre. Il dédie tous ses exploits et jure amour et fidélité à Dulcinée du Toboso, une femme qu'il a inventée et qu'il ne rencontrera jamais...

Considéré comme le premier roman moderne, *Don Quichotte* est un chef-d'œuvre encore aujourd'hui acclamé dans le monde entier, qui explore des thèmes universels tels que la quête de sens, l'illusion et la réalité, ainsi que la condition humaine.

Traduit dans près de 150 langues et dialectes, l'histoire de Cervantes inspire les artistes de tous les médiums et fait l'objet d'adaptations tant au théâtre qu'à l'opéra, au cinéma, en peinture, en bande dessinée et bien plus encore.

Juan de Jáuregui,
Portrait de
Miguel de Cervantes,
Académie royale
d'histoire à Madrid, vers
1600.

Don Quixote par Pablo Picasso, 1955.

L'ART DE L'ADAPTATION.

Adapter implique d'assumer certaines libertés par rapport à l'œuvre originale, par exemple en modifiant certains passages, en ajoutant un personnage ou en utilisant un autre niveau de langage. L'ensemble de ces modifications petites ou grandes, contribue à insuffler un sens nouveau à l'œuvre, ou à la rendre plus actuelle.

Connais-tu des œuvres qui ont rencontré plusieurs adaptations ?

Lesquelles te semblaient le plus réussies et pourquoi ?

Qu'est-ce que l'adaptation permet que l'œuvre originale ne permet pas ?

Si tu devais adapter un grand classique de la littérature ou du cinéma, lequel choisirais-tu et pourquoi ? Quel serait ton médium artistique de prédilection ?

ENTREZ AU CABARET !

Rébecca Désraspe et Frédéric Bélanger ont choisi de camper leur adaptation de *Don Quichotte* dans un cabaret-bordel. Alors que dehors la violence gronde, Alonso Quichano, un professeur de littérature menacé, trouve refuge dans ce lieu de spectacle et de débauche géré par Madame Petit et son mari Sancho... Aux côtés de filles et des fils de joie à qui il aime lire des livres controversés, Alonso deviendra Quichotte, le chevalier errant épris de sa douce Dulcinée...

✳ Les cabarets sont des lieux qui permettent au public de prendre un verre ou un repas en assistant à des spectacles vivants qui combinent le théâtre, la danse, le chant, voir même l'humour et le cirque. Ces cabarets artistiques trouvent leur célèbre origine à Paris à la fin du XIXe siècle. Ces lieux tranchent avec l'aspect plus protocolaires des théâtres classiques alors qu'ils réunissent toutes les classes de la société, permettant au passage d'abolir certaine barrière de classes sociales. Des lieux mythiques comme Le Moulin rouge et ces célèbres danseuses vêtues de costumes affriolants faits de plumes et de paillettes existent toujours aujourd'hui et continuent de marquer les imaginaires et de perpétuer la joie légendaire des cabarets.

✳ Historiquement, les cabarets ont souvent servi de lieu pour la prostitution ; au terme du spectacle, les danseuses et les serveuses pouvaient être sollicités par les clients... Les cabarets étaient également situés dans des quartiers chauds où les fêtes nocturnes bâtaient la cadence et où les salles de spectacles et les maisons closes se trouvaient à proximité. À Montréal, c'est dans l'actuel Quartier des spectacles, alors nommé le Red Light, qu'on retrouvait le plus de bordels et de cabarets comme le célèbre Théâtre Gayety qui avait pignon sur rue dans le même bâtiment que le TNM aujourd'hui !

Quelles images te viennent en tête lorsqu'on te parle de cabaret ? Comment décrirais-tu l'esthétique de ces lieux, l'ambiance qui y règne, les spectacles qui y sont offerts ?

Même si elles ne se présentent pas dans une nudité totale, les artistes de cabaret sont souvent vêtues de tenues légères et affriolantes... Que cherchent-elles à susciter comme réactions chez les spectateurs et spectatrices ? Qu'est-ce que le dénuement des corps peut provoquer comme émotions ? Peux-tu nommer de bonnes et de mauvaises façons de réagir face à ce type de spectacles ?

LE POUVOIR DES LIVRES

QUICHOTTE : TU SAIS CE QU'ILS NE POURRONT JAMAIS ME PRENDRE ? (...)
LA TRACE QUE MES LIVRES ONT LAISSÉE EN MOI.

-Extrait de *Quichotte*, texte de Rebecca Désraspe.

Est-ce que les livres sont utiles ?

Dirais-tu qu'ils peuvent nous accompagner dans notre vie, nous faire évoluer ?

Quels sont tes livres préférés et quels rôles ont-ils joués dans ta vie ?

✳ Dans l'histoire de Cervantes, certains personnages sont persuadés que c'est en raison de ses lectures que Don Quichotte a perdu le contact avec la réalité. Ils entreprennent donc de faire le ménage de sa bibliothèque et brûlent ses livres, qu'ils considèrent comme dangereux.

On nomme autodafé cette action de détruire par le feu des livres ou d'autres écrits et on compte bon nombre d'exemples tristement célèbres de ces pratiques dans l'histoire. Les raisons d'agir de cette façon sont souvent liées à l'envie de censurer des idées ou des paroles qui sont controversées ou qui sont contraires à la pensée dominante. Certains ouvrages, bien qu'ils n'aient pas été brûlés, ont néanmoins été interdits dans le passé ; on disait alors qu'ils étaient mis à l'index. Découvrir le contenu de ces livres interdits nous permet de mieux comprendre les rapports de pouvoir qui forgeaient une société à un moment clé de son histoire.

Encore aujourd'hui, la censure touche des auteurs et des autrices partout dans le monde ; des romans, des articles et des reportages qui traitent d'une foule de sujets sont ainsi tenus sous silence avec les répercussions que cela engendre pour la liberté de presse et la liberté d'expression

Le 12 mars 2020, à l'occasion de la Journée mondiale contre la cybercensure, l'organisme Reporter sans frontières inaugure *The Uncensored Library*, une bibliothèque virtuelle qui regroupe maintenant des centaines d'ouvrages censurés par certains pays dans le monde. Où se cache cette précieuse bibliothèque? Dans Minecraft ! Le célèbre jeu vidéo est disponible partout même dans les pays qui limite ou interdit certains contenus sur Internet.

Envie d'en savoir davantage ? Visite le site de *The Uncensored Library* (en anglais)

CHEVALIER INDIGNÉ, CHEVALIER ENGAGÉ !

Idéaliste et engagé à sauver les exclus, Quichotte s'indigne et défie les normes établies dans sa société. L'excentricité de son imagination lui vaut bien des railleries et les gens qu'il rencontre ne voient pas en lui un poète engagé mais trop souvent un homme naïf ou fou.

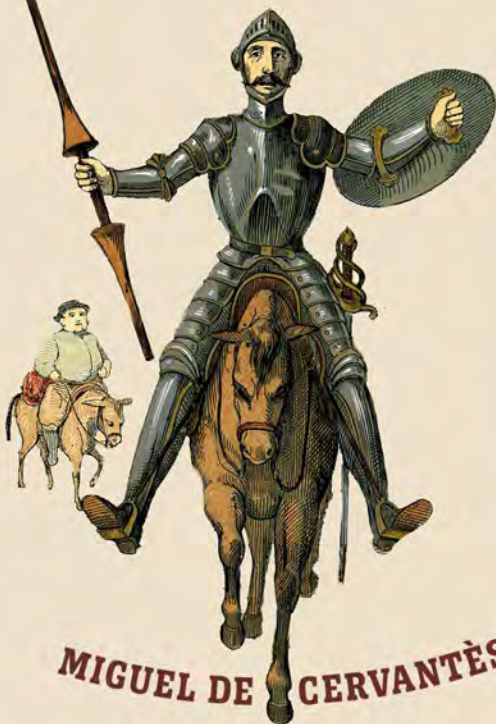
S'il refuse la réalité telle qu'elle est, c'est peut-être parce qu'elle est trop souvent difficile, laide ou injuste...mais en empruntant les traits d'un chevalier, Quichotte magnifie le monde qui l'entoure et n'abdique jamais devant l'injustice.

Selon toi, qu'est-ce qui mérite d'être défendu ? Qu'est-ce qui t'indigne ?

Dresse une liste de tes indignations, petites et grandes, importantes et anodines.

Crois-tu qu'un personnage comme Quichotte pourrait partager tes indignations ? Pourquoi ?

L'INGÉNIEUX HIDALGO DON QUICHOTTE DE LA MANCHE » TOME 1 «

MIGUEL DE CERVANTÈS

POINTS

Même si nous sommes bien loin de l'époque médiévale où évoluaient les véritables chevaliers, nous avons tous et toutes en tête des images qui nous évoquent ces fameux combattants à cheval. En t'imprégnant de ce que tu connais déjà, invente ton propre personnage de chevalier-e en t'inspirant des propositions qui figurent dans la fiche suivante :

FICHE DE PERSONNAGES

Nom

Vêtements et accessoires

Posture et démarche

Traits de caractère

Valeurs, aspirations, rêves

Et si ce chevalier devait surgir dans ton école aujourd'hui ? Comment se comporterait-il devant les situations de tous les jours ? Quelles seraient les réactions des autres élèves ? Comment interviendrait-il devant les injustices de notre époque ?

ART DE LA PAROLE ART DU NON-DIT

Le théâtre est un art de la parole, un espace où les mots forment des histoires. Mais la scène est aussi un amalgame de langages qui vont bien au-delà des mots. Pour profiter pleinement de la représentation, il faut parfois accepter de ne pas comprendre tout ce qui se dit, mais de s'ouvrir à ce qui nous parle entre les mots.

APRÈS LA REPRÉSENTATION

Comment décrirais-tu le décor à quelqu'un qui n'a pas vu le spectacle ?

Quel élément de la scénographie prédominait et pourquoi ?

Qu'est-ce que la musique et la danse ont comme effet sur l'histoire qui nous est racontée ?

Selon toi, quel est le thème central de cette pièce ?

Quel était le principal défi des comédien·nes ?

Quel est le personnage auquel tu t'identifies le plus et pourquoi ?

Qu'est-ce que cette production t'a permis d'apprendre de nouveau ?

Qu'est-ce que tu retiendras de ce spectacle ?

AVANT LA REPRÉSENTATION

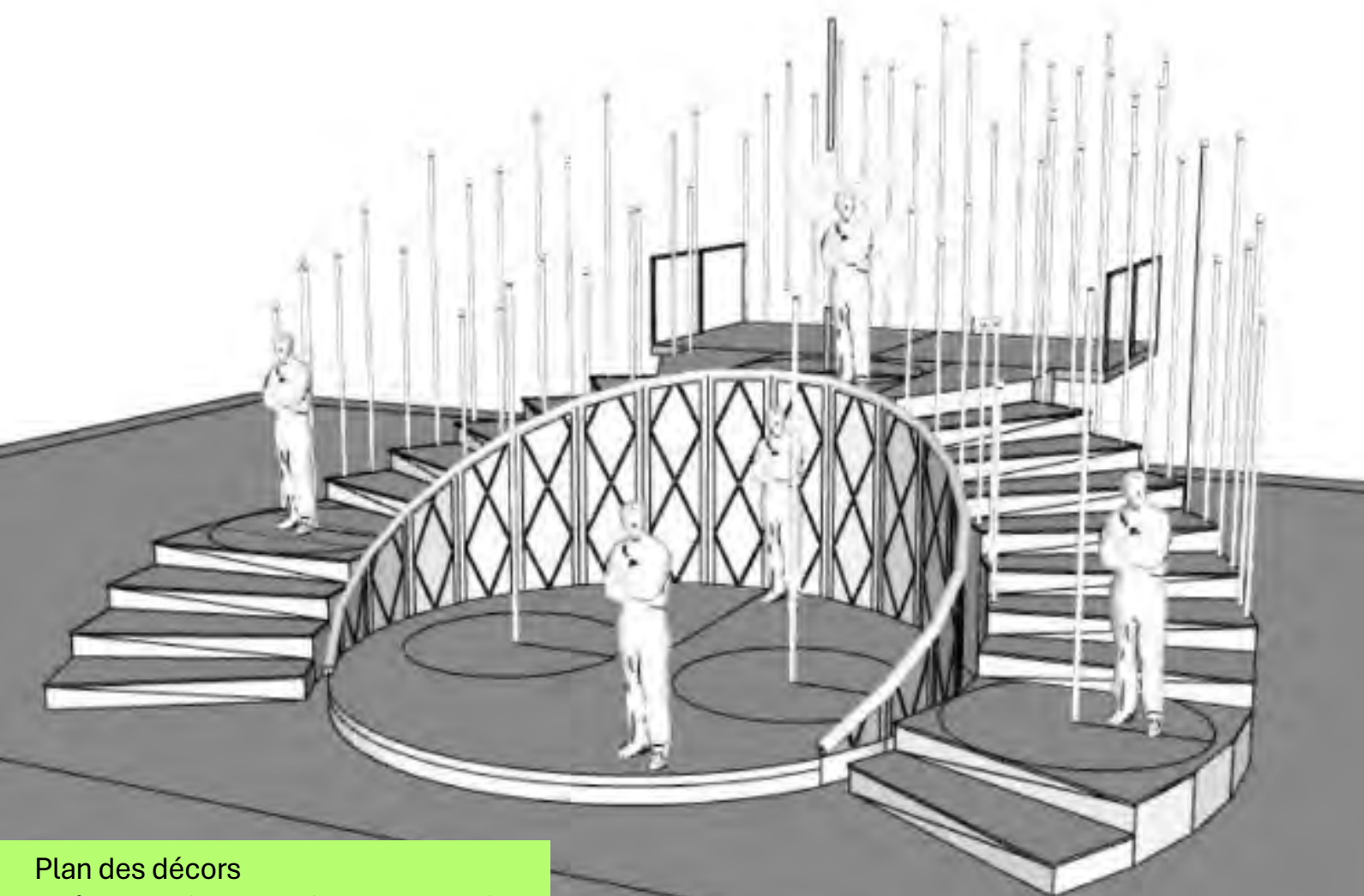
Quels sont les éléments qui, au-delà du texte, font partie de la représentation ?

Que pouvons-nous regarder, percevoir, entendre ?

Qu'est-ce que ces éléments racontent ou provoquent ?

Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire ressentir ?

À quoi nous font-ils réfléchir ?

Plan des décors

Scénographie – Francis Farley-Lemieux

POUR ALLER PLUS LOIN

Normand D'Amours Marie-Andrée Lemieux © Shoot Studio Compagnie et cie.

Consultez tous les articles publiés autour de la production.

Les ateliers préparatoires du TNM

Vous souhaitez profiter d'un accompagnement en classe pour faciliter la préparation au spectacle ? Accueillez une médiatrice culturelle pour un atelier avant la représentation !

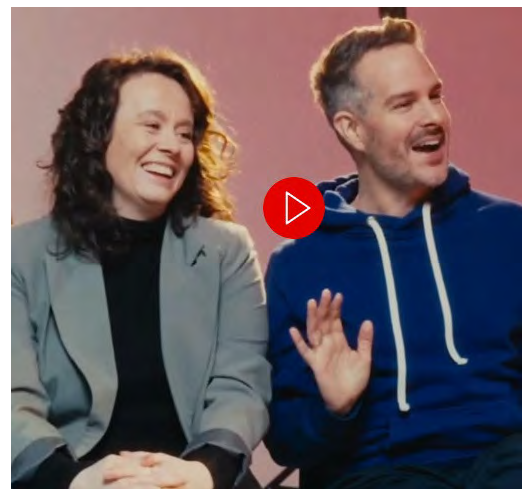
INFORMATION ET RÉSERVATION :

Kévin Guillemette, responsable de la vente aux groupes et à l'abonnement. 514-878-7884 groupes@tnm.qc.ca

Le cahier d'accompagnement de *Quichotte* est rendu possible grâce au soutien de La Fondation Azrieli.

Dossier du spectacle dans *L'Emporte-pièces*.

Visionnez l'entrevue que Rebecca Desraspe et Frédéric Bélanger accordent à Geoffrey Gaquère, directeur artistique et codirecteur général du TNM.

