

THÉÂTRE
PETITE
MARÉE

OTOMONO GATARI

L'ÉVEIL D'UNE OREILLE

CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

立
日
楽

RÉSUMÉ

Au Japon, entre la fin de la guerre et aujourd'hui, grandit Otomo, un petit garçon tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Après une enfance teintée de tremblements de terre et d'épisodes d'Ultraman, il vivra son adolescence à l'ombre de la centrale nucléaire de Fukushima. Dans une progression sonore tout en douceur et en humour, nous suivons notre personnage, qui grandit peu à peu et développe ses goûts musicaux. *Otomonogatari*, c'est une rencontre unique avec un créateur passionné et un musicien étonnant.

Ce cahier a été conçu comme un outil d'accompagnement pour vous permettre de découvrir le processus qui a mené à la création de la pièce.

Otomonogatari - L'éveil d'une oreille plonge le spectateur dans l'univers coloré du Japon et de la musique expérimentale. Seul sur scène, le comédien Antoine Laprise s'entoure d'objets et de marionnettes de carton pour raconter le parcours musical d'un garçon à l'oreille aiguisée et aux ambitions sans frontières. La pièce étonne par son intelligence et sa documentation précise, mais c'est par la musique et le son que le public risque de se faire surprendre.

TABLE

DES MATIÈRES

Réflexions avant le spectacle	p. 4
Antoine Laprise [Auteur, comédien, co metteur en scène]	p. 5
Réflexions sur l'écriture [Avant et après le spectacle]	p. 6
Jacques Laroche [Co metteur en scène, aide à l'écriture]	p. 7
Réflexions sur la mise en scène [Avant et après le spectacle]	p. 8
Katia Talbot [Scénographies, costumes et accessoires]	p. 9
Coups d'œil sur la musique	p. 11
Cyril Bussy [Éclairagiste]	p. 12
L'équipe du spectacles	p. 13
Le théâtre de la petite Marée	p. 14

RÉFLEXIONS

AVANT LE SPECTACLE

L'Histoire se déroule au Japon. Tu connais le Japon ? Regarde sur un globe terrestre. C'est de l'autre côté du monde ! Quand nous on dort, eux ils vont à l'école. C'est une grosse île dans l'océan pacifique. On dirait un dragon !

Que connais-tu du Japon ?

Sonny – Hitachi – Panasonic

*Ils sont très forts en électronique et en miniaturisation des composantes.

Toyota – Mazda – Honda, etc.

Et quoi d'autre ?

Les sushis – le Nintendo – les Pokémons – les Mangas

Et quoi encore ?

Les films d'animation de Miyazaki

Au Québec, l'électricité que nous produisons provient de l'eau. On l'appelle hydro-électricité. Au Japon, c'est l'énergie nucléaire qui génère l'électricité. Cette énergie, utilisée dans la fabrication des bombes atomiques, libère des radiations dévastatrices en explosant. Et la 2e guerre mondiale, tu connais ? En 1945, toute la planète était en guerre. Quand elle s'est terminée, les japonais ne voulaient pas s'arrêter de combattre. Appuyés par d'autres pays, les États-Unis décident de faire tomber une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima, pour obliger le Japon à capituler. En deux secondes, tout a explosé. Trois jours plus tard, une seconde bombe tombe sur Nagasaki. Les dégâts sont terribles ! Ces deux bombes portent un coup final au Japon impérial, marquant ainsi la fin de la guerre.

ANTOINE LAPRISE

AUTEUR • COMÉDIEN • CO-METTEUR EN SCÈNE

Antoine Laprise termine le conservatoire d'art dramatique de Québec en 1990 et joue ensuite dans une trentaine de pièces avant de fonder en 1995 le Sous-Marin Jaune, compagnie de marionnettes animée par le légendaire Loup bleu à qui l'on doit quelques fameux spectacles (*Candide d'après Voltaire, La Bible, Le discours de la méthode, Les Essais, Kanata, Guerre et paix...*). En 1996-97, il participe à *La Course Destination Monde*. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Otomo Yoshihide. Il a réalisé sur lui deux reportages avant d'amorcer l'écriture la pièce *Otomonogatari – L'éveil d'une oreille* dans le cadre d'une résidence de six mois au Studio de Tokyo du Conseil des arts et des lettres du Québec, en 2013.

TÉMOIGNAGE

« Le sous-titre de la pièce est " l'histoire d'une oreille ". Bien sûr, il s'agit de l'histoire de l'oreille d'Otomo, le personnage principal de la pièce, mais c'est aussi l'histoire de mon oreille et celle du spectateur qui sont également en jeu dans la pièce. Dans mon cas, j'ai rencontré la musique avant même de naître alors que ma mère écoutait du Beethoven quand j'étais dans son ventre. J'ai donc grandi dans la musique qui a toujours été très très importante pour moi. Dans les années 80, j'étais intéressé par toutes sortes de musiques, mais principalement par la musique actuelle, qui est à la fois rock et improvisée. En 1995, j'assiste au festival de musique de Victoriaville et je découvre le groupe **Ground Zero** qui joue un remix d'un opéra populaire chinois dans une sorte de bataclan extrêmement bruyant et énergique. L'expérience m'a profondément marqué !

Quelques années plus tard, je suis allé rencontrer le leader du groupe dans le cadre de ma participation à l'émission **La course destination au monde**. Ça m'a permis d'en savoir plus sur son parcours. Lorsque m'est venue l'idée de raconter son histoire, j'ai senti qu'il s'agissait de la mienne, celle d'un gars de la génération X qui a traversé la fin du rock classique,

© FANNY BRITT

le punk, l'arrivée du new wave etc. Il s'agissait d'un merveilleux prétexte pour amener des sujets d'art contemporain dans le théâtre jeune public et proposer une aventure artistique différente, qui attire l'oreille vers autre chose que la musique formatée.

Il s'agit d'ailleurs de la question épineuse de ce spectacle : à qui appartiennent nos oreilles ? Comment sont-elles formatées ? Je me rends compte qu'on est éduqué par l'oreille. On écoute ce qu'on veut nous faire écouter. Au Japon, la musique traditionnelle est très différente d'ici. Elle intègre des bruits de toutes sortes : claquements, fêlures, dissonances. Comme si les oreilles japonaises étaient plus " vastes " que les nôtres.

Le rapport aux objets est aussi très différent au Japon. Les Japonais ont un rapport affectif aux objets. Ce caractère de la matérialité a beaucoup influencé l'écriture de la pièce. J'ai voulu donner de la personnalité aux objets, tant et si bien qu'ils sont devenus des personnages, qui sont en relations étroites avec Otomo ».

L'ÉCRITURE DE LA PIÈCE

RÉFLEXIONS

La forme solo !

C'est quoi un solo ? C'est un spectacle qui met en scène une seule personne qui vous raconte et vous joue tous les personnages de l'histoire. On pourrait aussi dire qu'il est un conteur et un narrateur.

Une histoire à propos d'une rencontre marquante.

Pour écrire la pièce, Antoine s'est inspiré de sa rencontre avec Otomo Yoshihide, un moment déterminant de sa vie qui a changé sa façon d'entendre et de percevoir la musique. Rappelle-toi un moment important qui a changé le cours de ton existence. Deviens le narrateur de ton histoire en la racontant à tes camarades.

avant le spectacle

après le spectacle

Prononce ton nom à la japonaise !

Au Japon, on dit le nom de famille avant le prénom. C'est le monde à l'envers. Essaie ce que ça donne avec ton nom et avec ceux de tes amis !

Une vedette internationale dans l'équipe du spectacle !

Maintenant que tu as découvert l'univers de la musique expérimentale, savais-tu qu'une sommité internationale en matière d'improvisation musicale a travaillé sur ce spectacle ? Le québécois Martin Tétreault, conseiller sur la production, est reconnu ici et internationalement pour son travail de création avec tourne-disques de tout genre ou de sa propre fabrication. Il réalise avec cet attirail hétéroclite des performances sonores, seul ou en collaboration avec d'autres artistes, dont Otomo Yoshihide !

JACQUES LAROCHE

CO METTEUR EN SCÈNE

AIDE À L'ÉCRITURE

© MAXIME TREMBLAY

Directeur artistique du Théâtre de la Petite Marée depuis 2008, Jacques Laroche a terminé sa formation au Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1993 et a, par la suite, étudié le clown et le bouffon chez Philippe Gaulier, à Londres. Avec les Productions Préhistoriques, dont il est le codirecteur, il a créé **Mammouth et Maggie** et a mis en scène **King Lear contre-attaque**, deux spectacles de clown. Jacques Laroche est membre du Théâtre du Sous-marin Jaune (**Candide, La Bible, Le discours de la méthode, Les Essais de Montaigne, Kanata** et **Guerre et paix**). On lui attribue également de nombreux spectacles dont **Petite Rochelle, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal** et **La mère troll** du Théâtre de la Petite Marée.

TÉMOIGNAGE

« Antoine et moi travaillons ensemble depuis déjà plusieurs années. Je suis habitué à lui. Je le connais et je sais comment il travaille. Quand il est venu me voir avec ce projet qu'il portait en lui, je sentais que j'étais la bonne personne pour l'accompagner dans cette aventure théâtrale, que je serais un bon guide pour l'aider à trouver la forme qui convient pour raconter cette histoire.

Quand Antoine est arrivé du Japon, il avait plein d'idées et plein de notes, mais il ne savait pas comment donner corps à toute cette matière créative qui bouillait en lui. J'ai donc ajouté ma vision à la sienne et au fil de nos explorations, la pièce a pris forme. Ce qui est singulier à cette démarche, c'est que le texte et la mise en scène se sont créés simultanément. Dans un processus standard, le metteur en scène reçoit un texte complet avant de lui donner vie dans l'espace avec les interprètes du spectacle.

Une autre différence par rapport à une démarche, disons plus habituelle est que le rapport à l'espace qui a été développé par Antoine et non par moi, en collaboration bien sûr avec la scénographe Katia

Talbot. C'est une autre raison pour laquelle nous parlons d'une co mise en scène. En temps normal, un metteur en scène développe tous les aspects de la production avec les responsables de chaque département (costume, accessoires, décor, éclairages, environnement sonore, etc.). Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes divisé les tâches, Antoine et moi, et mon implication s'est davantage concentrée sur la construction de l'histoire et sur la direction d'acteur.

Ce qui me plaît particulièrement dans ce projet, c'est l'ouverture qu'appelle le propos de la pièce. Ce n'est pas tous les jours qu'on parle de musique japonaise expérimentale aux jeunes ! Le spectacle est rempli de réflexions sur l'art, sur la musique, sur le son, sur le rapport entre le visuel et l'auditif. Une panoplie de sujets sérieux en apparence, mais livrés avec fougue et passion !

LE METTEUR EN SCÈNE REFLEXIONS

Le metteur en scène guide et accompagne les comédiens et les concepteurs pour assurer la cohérence du spectacle. Avec son équipe, il raconte une histoire en transposant l'univers d'un texte à la scène. Il agence avec harmonie l'espace, les corps, les mots, la lumière, la musique et les sons.

avant le spectacle

Au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre. Les séismes causés par le mouvement des plaques tectoniques peuvent faire des ravages, détruire des maisons et même des villages complets. Imagine qu'un tremblement de terre s'abat sur ton village ou ta ville et improvise la scène avec tes amis. Appuie-toi sur ces trois moments clés pour construire ton histoire :

- 1 - Avant la catastrophe : où te trouves-tu ? Avec qui ? À quel moment se passe la scène ?
- 2 - Pendant la catastrophe : comment ton corps réagit-il au mouvement de la terre qui tremble sous tes pieds ? Où te caches-tu pour te protéger du danger ? Quels sont les bruits que tu entends ?
- 3 - Après la catastrophe : Qu'est-ce que le séisme a brisé autour de toi ? Es-tu blessé ? Est-ce que tout le monde est sain et sauf ?

après le spectacle

Quelques questions d'attention !

À un moment de la pièce, Otomo fait un voyage à l'intérieur de son oreille. Comment le metteur en scène a-t-il choisi de raconter cette partie de l'histoire ? Avec quels accessoires ? Quel type d'éclairage ? Quelle ambiance sonore ? Quelles sensations sont créées par la combinaison de ces différents procédés scéniques ?

Réponses : Antoine, le narrateur, sort une grosse oreille qui devient une sorte de radeau sur lequel flotte Otomo. La lumière baisse sur la scène et le radeau n'est éclairé que par des petites ampoules bleues. On entend des notes de musique lentes. L'ambiance peut faire penser à un rêve. L'univers est fantastique et crée un contraste avec la réalité.

KATIA TALBOT

Katia Talbot s'intéresse à tous les aspects de la production théâtrale. Depuis 2012, elle assure en tournée internationale la régie générale des spectacles *Pique* et *Cœur* de la série *Jeu de Cartes*, productions de Ex Machina, mises en scène par Robert Lepage. Parallèlement, elle œuvre comme scénographe, éclairagiste, costumière et assistante à la mise en scène auprès de plusieurs compagnies théâtrales. Katia participe également aux activités du *Wapikoni Mobile*, un studio ambulant de formation et de créations audiovisuelles et musicales qui circule dans les communautés des Premières Nations du Québec.

SCÉNOGRAPHIE

COSTUMES • MARIONNETTES

TÉMOIGNAGE

Quand Antoine m'a approché pour concevoir l'espace et les accessoires de cette production, il m'a proposé une véritable immersion dans l'univers d'Otomo Yoshihide en me faisant découvrir sa musique et ses influences et en me sensibilisant à ma propre façon d'écouter, exactement comme il souhaitait le faire avec les spectateurs de la pièce.

L'écriture, en théâtre d'objets et de marionnettes, se fait beaucoup en explorant la matière, en jouant avec elle. Les répliques des personnages proviennent parfois de leur réalité matérielle et cette conscience de l'univers plastique a fortement influencé la construction du récit de la pièce. J'ai donc accompagné Antoine lors d'une résidence d'écriture d'un mois où j'étais mandatée pour fabriquer des accessoires et inventer des personnages de carton qui allaient nourrir sa démarche et permettre à la pièce de prendre forme

Nous partageons tous les deux le même amour pour la miniature, c'est pourquoi la décision de concevoir l'univers de la pièce à partir de maquettes de carton s'est naturellement imposée.

Travailler la miniature permet de trafiquer facilement les proportions de la réalité et de poétiser l'univers de la pièce. Par exemple, le magnétophone d'Otomo est beaucoup plus gros que lui. La différence d'échelle ici devient symbolique et représente l'importance que prend cet objet dans la vie du personnage principal. La plupart des objets musicaux qui ont une importance dans le parcours d'Otomo sont d'ailleurs tous de grandeur quasi réelle.

RÉFLEXIONS

ET

L'ESPACE ET LES ACCESSOIRES

AVANT LE SPECTACLE

APRÈS LE SPECTACLE

La pièce *Otomonogatari - L'éveil d'une oreille* présente deux types d'espaces théâtraux : l'espace de la narration, où se tient celui qui raconte l'histoire, et l'espace de la fiction, dans lequel prennent vie les personnages.

1- Dessine-toi sur du papier cartonné. Découpe ta silhouette et colle ton petit personnage sur un bâton de bois.

2- Place-toi derrière un pupitre avec ta marionnette de carton.

3- L'espace de la narration est celui dans lequel tu as les pieds, c'est-à-dire derrière le bureau. Dans cet espace, tu peux t'adresser directement à tes amis en leur racontant ta journée. L'espace de la fiction est celui de la surface de la table, où tu peux faire vivre ta petite marionnette de toi-même. Tu peux faire vivre cet espace lorsque tu souhaites faire parler ou faire réagir ta marionnette.

Quelques questions d'attention !

- Revenons sur les deux types d'espace présents dans la pièce. Décris l'espace de narration de la pièce. Et celui de la fiction ?

Réponses : L'espace de la narration est celui de la scène sur laquelle se trouve l'acteur narrateur. La plupart de ses éléments sont de couleur noire, pour mettre en valeur l'espace de la fiction, qui prend vie grâce à des maquettes et des marionnettes de cartons.

- Dans la pièce, quelques objets prennent vie et deviennent des personnages gravitant dans la vie d'Otomo. Peux-tu nommer quelques-uns de ces personnages objets ?

Réponses : la centrale nucléaire, le magnétophone et l'échantillonneur numérique.

COUP D'ŒIL SUR LA MUSIQUE

ÉCOUTE MUSICALE

Pour les oreilles curieuses, voici des albums de musique improvisée qui gravitent autour de l'univers de la pièce !!

King Crimson - **ROCK**
Larks' Tongues in Aspic

Steve Lacy et Mal Waldron - **JAZZ**
Sempre Amore

Ornette Coleman - **FREE JAZZ**
The Shape of Jazz to Come

Masayuki Takayanagi - **MUSIQUE ACTUELLE**
Meta Improvisation Part 1

Fred Frith & René Lussier - **MUSIQUE ACTUELLE**
Nous autres

René Lussier - **MUSIQUE ACTUELLE**
Le Trésor de la langue

Ground Zero / Otomo Yoshihide - **MUSIQUE ACTUELLE**
Revolutionary Pekinese Opera

Otomo Yoshihide / Martin Tétreault - **MUSIQUE ACTUELLE**
21 situations

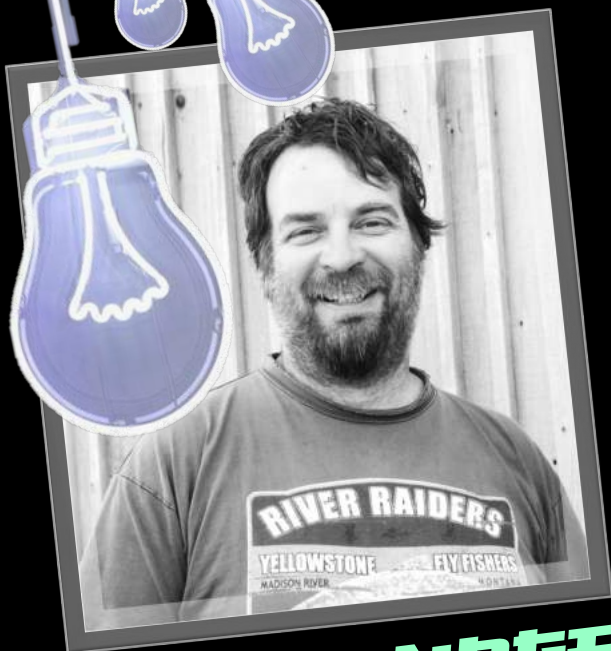
Les gens sous-estiment beaucoup l'importance de l'improvisation dans la musique. Elle est pourtant à la base de beaucoup de musiques, même lorsqu'il s'agit de musique composée. On improvise souvent sur un instrument pour composer, puis on fait des retouches avant de fixer la musique sur papier.

L'avantage de la musique improvisée est son instantanéité, son côté immédiat, spontané. Elle comporte une certaine forme de virtuosité ; lorsqu'on se déplace pour assister à un concert de musique improvisée, on sait qu'il s'agira de quelque chose d'unique, quelque chose de coloré par la personnalité même des musiciens !

À l'intérieur de la musique improvisée, par exemple le jazz, il y a un thème, qui agit comme une sorte de base. En dehors de cette structure, il y a une liberté d'interaction entre les musiciens qui permet des possibilités infinies de variantes sur le même thème. Le guitariste anglais Derek Bailey demandait un jour au saxophoniste américain Steve Lacy de lui expliquer, en 15 secondes, la différence entre la composition et l'improvisation. Voici ce qu'il a répondu : « *La différence entre la composition et l'improvisation c'est qu'avec la composition tu disposes de tout le temps que tu veux pour réfléchir à ce que tu vas mettre dans tes 15 secondes tandis qu'en improvisation tu as seulement 15 secondes* ».

CYRIL BUSSY

ÉCLAIRAGISTE

TÉMOIGNAGE

La forme solo entraîne automatiquement une particularité à mon travail : le point central à éclairer est l'unique comédien de la pièce. Bien sûr, il y a des modules à éclairer, pour faire vivre les maquettes de carton et tous les objets qu'il manipule, mais tout tourne autour de ce comédien qui fait vivre les différents lieux et les différents personnages de la pièce.

Étant donné que ce spectacle est beaucoup basé sur l'écoute, on ne voulait pas trop mettre d'éclat sur le côté visuel. C'est plutôt rare au théâtre qu'on fonctionne ainsi. Normalement, on veut en mettre plein la vue, mais ici, c'est l'oreille qui devait être mise en valeur. C'est d'ailleurs au moment où le personnage d'Otomo fait un voyage à l'intérieur de son oreille que l'éclairage devient plus fantaisiste. Une grosse oreille de carton devient une sorte de radeau sur lequel voyage Otomo. Des petites lumières bleues disposées autour de cette oreille permettent

de créer un univers qui rompt avec le réalisme du reste de la pièce.

Un autre moment du spectacle où la lumière adopte une fonction plus symbolique est lorsqu'Otomo présente son nouveau groupe, *Ground Zero*, à Antoine et aux spectateurs. Une boîte lumineuse diffuse de la lumière rouge en même temps qu'une musique composée de sons stridents. Ici, la lumière appuie la réaction d'Antoine au caractère explosif de la musique. Parfois, je cherche aussi à dynamiser l'action avec la lumière que je crée. Le meilleur exemple de ce procédé est lorsque les marionnettes du groupe *Ground Zero* sont animées par une lumière en mouvement, comme on en voit dans les concerts.

Auteur -

Antoine Laprise

Il écrit l'histoire, invente les personnages et détermine la situation dramatique de la pièce.

Metteurs en scène -

Antoine Laprise et Jacques Laroche

À partir du texte, ils imaginent comment sera représentée l'histoire.

Comédien -

Antoine Laprise

Il incarne les personnages de la pièce. Dans *Otomonogatari - L'éveil d'une oreille*, Antoine est aussi le narrateur de l'histoire.

Scénographe -

Katia Talbot

Elle conçoit le décor dans lequel évolueront les personnages de la pièce. Souvent, comme c'est le cas pour cette production, le scénographe est aussi appelé à concevoir les costumes et les accessoires de la pièce.

Éclairage et régie -

Cyril Bussy

L'éclairagiste conçoit les différentes ambiances lumineuses de la pièce. Le régisseur manipule le son et l'éclairage durant la représentation.

Assemblage musical

Martin Tétreault

Il agit comme conseiller et comme aide technique pour la conception sonore.

Concepteur sonore -

Antoine Laprise

Il conçoit l'environnement sonore de la pièce, fait le choix des musiques et des sons qui le composeront.

L'ÉQUIPE DU SPECTACLE

Direction artistique : Jacques Laroche
Direction technique : Thomas Payette
Matériel pédagogique : Francis Richard

© Théâtre de la Petite Marée

THÉÂTRE DE LA PETITE MARÉE

Le Théâtre de la Petite Marée a pour mandat de créer, produire et diffuser à Bonaventure et ailleurs en tournée, des œuvres profondes et ludiques qui touchent et rassemblent tous les publics.

Depuis ses débuts en 1994, la compagnie s'est donné comme mission de diversifier l'offre théâtrale professionnelle dans l'est du Québec et de proposer à son public, composé de familles de tous les horizons, une adaptation libre ou une création originale tous les ans à Bonaventure.

La compagnie explore les formes théâtrales allant du bouffon à la marionnette et puise dans ses inspirations pour raconter ses histoires, éveiller, surprendre et émouvoir.

Direction artistique : Jacques Laroche / Direction générale : Anne Henry Communications : Gabrielle Roy /
Médiation culturelle et développement : Francis Richard / www.theatredelapetitemaree.com