

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 DU THÉÂTRE TORTUE BERLUE

Photo : Marc-Antoine Zouéki

Photo : Marc-Antoine Zouéki

MOT DE LA DIRECTION

Grandir vers l'enfance

2021-2022 : l'année de tous les contrastes. Partout autour, la perspective enthousiaste d'un retour à la vie « normale » se heurte à la réalité d'une pandémie qui n'en finit pas de ressurgir. Les élans de solidarité et de résilience s'accompagnent d'appels au désespoir et à la démission. La soif d'espace, de voyages et de contacts se bute au réflexe du repli sur soi.

Tortue Berlue, à 6 ans et toutes ses dents, prend conscience de ses propres contradictions. D'un côté, elle est une grande fille ; ses productions impliquent autant d'artistes, atteignent autant de public, mobilisent autant de ressources que celles de compagnies trois fois plus âgées ! De l'autre côté, elle est toute petite : elle a encore tout à apprendre, sur elle-même, sur son écosystème et sur son art. Alors qu'elle se sent plus solide, profitant d'un imposant soutien financier, notamment du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, la compagnie entreprend sciemment de se « fragiliser », de remettre en question ses façons de créer pour tenter de se placer « à hauteur d'enfant », s'élever pour ainsi dire vers leur curiosité, leur spontanéité, leur sensibilité et leur capacité d'abandon. Le public n'en mérite pas moins.

Le jeu des contrastes s'immisce dans ses deux productions-phares de l'année, *La Panne* et *Il n'y aura plus d'éléphant* : on y aborde les rapports entre l'intime et le grandiose, l'angoisse et le courage, le méditatif et l'exubérant. À six ans, Tortue Berlue réalise que tout n'est pas tout noir ou tout blanc, et que l'art dramatique, comme l'enfance elle-même, s'épanouit dans les zones grises de l'existence. La quête de la vérité, de la bienveillance et de l'enchantement s'abreuve à parts égales d'ombre et de lumière.

À six ans, la compagnie commence à percevoir ce que signifiera, peut-être, pour elle, dans un avenir plus ou moins lointain, la maturité organisationnelle et artistique. Pour l'instant, elle est tout à fait emballée de continuer à grandir vers l'enfance.

Caroline Gendron, directrice générale & co-directrice artistique
Fabien Fauteux, co-directeur artistique

THÉÂTRE SUR ROUES

MISSION

Le théâtre à la rencontre des enfants du primaire et du préscolaire

Tortue Berlue est une compagnie de théâtre professionnel ambulante qui crée et diffuse des spectacles intimes et des ateliers éducatifs artistiques destinés aux enfants de 2 à 8 ans. La compagnie privilégie une approche multidisciplinaire qui combine la marionnette, le jeu d'acteur, la musique et la vidéo pour faire naître des expériences immersives, surprenantes et émerveillantes pour son public. Convaincue de la nécessité de favoriser l'accessibilité des enfants de partout au théâtre de création de haute qualité, Tortue Berlue développe des stratégies originales de diffusion qui nourrissent son développement artistique en plus d'assurer une large portée à ses productions.

Nos mandats :

- Rendre la culture pour le jeune public accessible autant en milieu urbain que rural et simplifier la logistique demandée par l'organisation d'une sortie culturelle ;
- Promouvoir le théâtre professionnel et initier les enfants à celui-ci ;
- Créer des oeuvres dont la construction et les thématiques reflètent les réalités développementales et psychosociales vécues par les enfants du public ;
- Surprendre et captiver les spectateurs.trices en leur faisant vivre une expérience sensorielle unique par l'intégration, dans ses spectacles, de machinerie et d'équipement technologique immersifs ;

THÉÂTRE
CHEZ VOUSATELIERS
AMBULANTS

SAISON 2021-2022 : SIX PRODUCTIONS, 120 VILLES, 29 795 SPECTATEURS

THÉÂTRE SUR ROUES – Une production, 366 représentations

Il n'y aura plus d'éléphant

Production dans l'autobus-théâtre

Ce matin, Maxime ne veut pas partir. Maxime préfère jouer avec ses souvenirs d'une époque plus simple passée à se chamailler avec Balourd, son éléphant multicolore. Et pourtant, il faut partir. Mais comment faire quand on ignore ce qui nous attend de l'autre côté de la porte? Quand on sait que les éléphants d'Afrique sont menacés de disparition? Comment partir... sans Balourd?

Quatrième création pour autobus de Tortue Berlué, lancée en septembre 2021, *Il n'y aura plus d'éléphant* marquait alors un nouveau virage dans l'approche artistique de la compagnie. Alors que ses spectacles passés s'appuyaient sur un enchaînement linéaire de péripéties pour progresser vers une résolution, *Il n'y aura plus d'éléphant* prenait le pari de l'onirisme, de l'évocation, du non-dit et de l'atmosphérique pour plonger son public dans l'imagination d'un enfant qui doit apprendre à accepter l'inconnu, le changement. Cette prise de risque a été bien récompensée. En effet, le spectacle a conquis non seulement son public, mais aussi les critiques, qui ont offert à Tortue Berlué sa seconde **nomination aux Prix de la critique dans la catégorie « Meilleur spectacle Jeune Public »** de son histoire.

« Je suis triste que ce soit déjà terminé. » William, 7 ans

« Les enfants étaient captivés par le spectacle et leurs mots suite à la représentation étaient « c'était magique ». Des enseignantes m'ont dit que c'était le meilleur spectacle de théâtre pour enfants qu'elles avaient vu. Merci à vous ! » Gilberte et les enseignantes du Sentier

TOUS ET TOUTES À BORD, POUR UNE NOUVELLE AVENTURE !

Il n'y aura plus d'éléphant est la première production entièrement créée dans le tout nouvel autobus-théâtre de Tortue Berlué, lancé au printemps 2021.

Photo : Marc-Antoine Zouéki

« Un autobus comme lieu de création et de diffusion amène son lot de défis. Il faut composer avec les variations de température, la vibration occasionnée lors des déplacements de l'autobus, etc. Ce lieu est également une bulle très intime. C'est pour nous l'occasion de créer l'univers dans lequel se déroule l'histoire sur 360 degrés. Créer pour le théâtre jeunesse est, à nos yeux, un réel bonheur. »

Emily et Laurent de Jako Lanterne, studio de scénographie

Photo : Marc-Antoine Zouéki

Parmi les nouveautés que les artistes de Tortue Berlué et leur public ont pu expérimenter lors de l'année 2021-2022 se trouvent :

- Un système de rails entièrement automatisé au plafond, où l'on pouvait faire apparaître une forêt d'inspiration africaine ;
- Un panneau acoustique en « faux plafond » qui permettait à la fois de bonifier l'apparence de la salle et de masquer le bruit du système de ventilation ;
- Des sièges rembourrés plus confortables et aux différentes hauteurs favorisant de meilleures lignes de vue du public ;
- Trois projecteurs vidéo, faisant apparaître des images sur trois côtés ;
- Un ensemble de batteries rechargeables haute-performance qui alimentent les représentations, sans consommer d'essence ;
- Des lampes à DEL miniatures qui augmentaient les possibilités visuelles, sans obstruer l'espace.

THÉÂTRE CHEZ VOUS – 5 productions, 332 représentations

Les créations de Théâtre chez vous, présentées dans des locaux d'écoles, de CPE, de bibliothèques ou de centres communautaires, représentent des défis bien différents de celles de Théâtre sur roues. Elles ont des contraintes d'espace, de technique, de portabilité qui servent de moteur créatif, pour trouver des idées, des thèmes et des choix esthétiques qui n'atteignent leur plein sens qu'en-dehors des lieux de diffusion traditionnels. Il s'agit en somme d'offrir une expérience épurée d'artifices, mais authentique, surprenante et captivante.

Chaque spectacle de Théâtre chez vous relève un défi scénographique inédit, en combinant ingéniosité, transformabilité et légèreté. *La Panne*, nouvelle production lancée en mai 2021, met en scène une marionnette géante dont la carapace s'ouvre pour révéler un nouveau monde miniature, mi-organique, mi-mécanique. *Petits Monstres !* implique la manipulation par une seule interprète de 9 marionnettes qui émergent d'un seul décor. Les deux spectacles du temps des Fêtes, *Stella et l'étoile de Noël* et *Le Traîneau du Père Noël*, relèvent eux aussi des défis semblables.

Pour la création de *Lutine en cavale* de Marilyn Perreault, le défi conceptuel était de faire de la carapace de Tortue Berlué un cadre de scène à échelle humaine. Le duo Jako Lanterne s'est inspiré de la conception des tentes sportives pour réaliser un dispositif souple d'une ampleur qui a épaté le public et contribué à faire de ce spectacle des Fêtes une réussite.

Les spectacles de Théâtre chez vous sont conçus pour durer : deux d'entre eux tournent sans arrêt depuis plus de 4 ans, le public ne s'en lasse pas ! L'année 2021-2022 a toutefois surpris l'équipe par l'ampleur de la demande ; 331 représentations ont été offertes plutôt que les 145 prévues. Il faut dire que les contraintes sanitaires liées à la pandémie ont beaucoup encouragé les institutions d'enseignement à vivre la culture autrement. L'assouplissement de certaines mesures gouvernementales a aussi grandement impacté la présence de Tortue Berlué dans les écoles cette année.

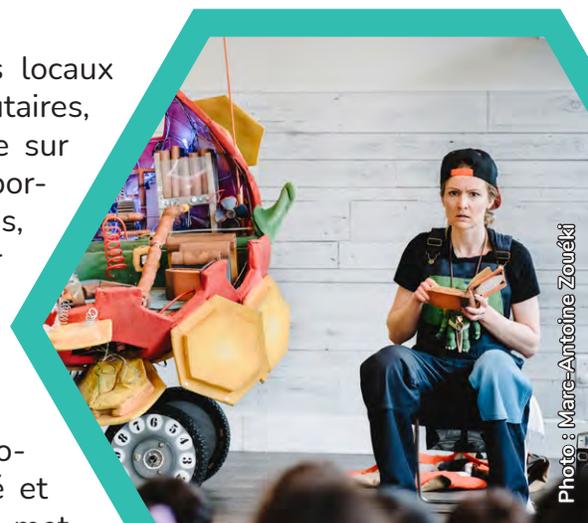

Photo : Marc-Antoine Zouéki

LA PANNE

Photo : Marc-Antoine Zouéki

PETITS MONSTRES !

Photo : Marc-Antoine Zouéki

LUTINE EN CAVALE

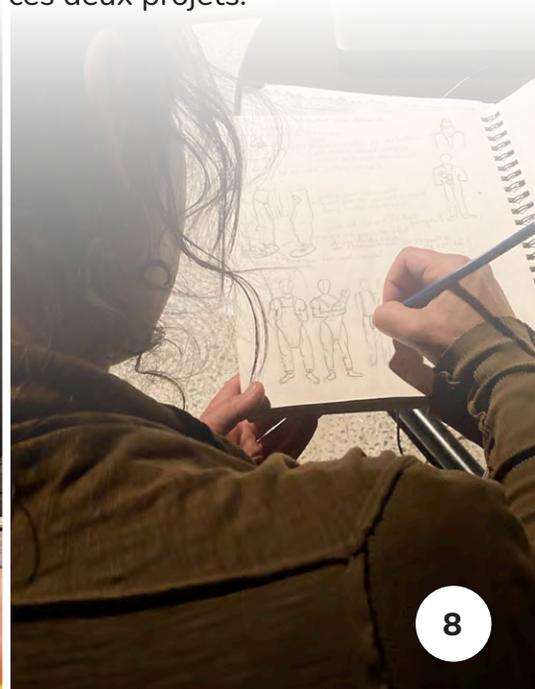
RECHERCHE & CRÉATION

2021-2022 a marqué un autre tournant chez Tortue Berlue, alors que l'équipe a choisi d'investir systématiquement du temps et des ressources dans de nouvelles étapes de recherche et développement pour chacun de ses futurs projets. En commençant une nouvelle création, ses artistes souhaitent se mettre en danger en se confrontant à des idées inédites, des méthodes audacieuses. Il est aussi nécessaire d'élargir la famille d'artistes de Berlue en accueillant de nouveaux cerveaux et de nouveaux corps, puis prendre le temps de développer un langage commun afin d'approfondir et d'affiner une vision artistique commune.

En 2022, deux laboratoires ont été mis sur pied, afin de préparer deux futures productions :
Pif Pan ! Projet de Théâtre chez vous pour les 2 à 5 ans - Première prévue au printemps 2023
Projet mensonge (titre temporaire) Projet de Théâtre sur roues pour les 4 à 8 ans - Première prévue à l'automne 2024

L'un de ces laboratoires a eu lieu au Théâtre de la Rubrique à Jonquière et l'autre en local de répétition ici à Montréal. Ces résidences de recherche ont permis à l'équipe d'aborder la dramaturgie d'une façon jusque-là inexplorée chez Berlue, en faisant surgir l'action avant la parole, la matérialité avant l'intention, la musique avant l'émotion. Cette écriture de plateau a donné le temps aux artistes de vraiment se questionner sur la singularité des œuvres livrées dans des lieux de diffusion non-traditionnels, sur la réception de l'enfant dans ce contexte, sur la richesse du solo théâtral dans sa capacité de créer une expérience intime et profonde. Il a été possible, dans le cas de *Pif Pan !*, d'imaginer ce que peut vraiment signifier de jouer « à hauteur d'enfant », en se confrontant à la thématique de la relation à l'autorité. Dans le cas de *Projet mensonge*, l'équipe a expérimenté l'utilisation de la marionnette-prothèse, en s'inspirant du travail de la marionnettiste et chorégraphe Nicole Moussoux, tout en abordant une réflexion philosophique sur l'impact du mensonge dans la relation d'une petite fille à sa grand-mère.

Fort.e.s de ces expériences étourdissantes, les artistes de Tortue Berlue aborderont avec enthousiasme en 2022-2023 de nouvelles étapes de créations pour ces deux projets.

MÉDIATION CULTURELLE

En 2021-2022, ce sont les activités de médiation culturelle qui ont connu le bond le plus spectaculaire chez Tortue Berlué. L'équipe avait prévu offrir 40 journées d'ateliers de manipulation de marionnettes ; 126 journées ont finalement été offertes, soit trois fois plus !

L'atelier de manipulation de marionnettes de table baptisé *Les savants flous* repose sur trois axes d'apprentissage : la compréhension de la mécanique, la pratique technique et l'incarnation. Les enfants y manipulent leur propre marionnette, qui a été magnifiquement conçue de façon robuste et légère par la conceptrice Véronique Poirier. Ce format d'atelier fonctionne très bien et captive autant les enfants que les adultes qui les accompagnent.

Photo : Marc-Antoine Zouéki

Suite au succès de cette formule, la compagnie a décidé de développer un second atelier, cette fois en abordant la marionnette à gueule. Celle-ci pose des défis bien différents de la marionnette de table : les enfants la connaissent déjà un peu pour avoir regardé les *Muppets* ou *Sesame Street*, mais cela justement les rend plus prompts à vouloir agir avant d'écouter et d'observer. L'atelier est donc structuré en escalier, en s'attardant d'abord sur le regard et le mouvement, avant de permettre l'usage de la parole. Et une fois que l'on permet aux marionnettes de parler, elles reçoivent le défi de chanter en utilisant pour cela une musique originale composée par l'incontournable complice Carl-Éric Hudon et un castelet qui sert de véritable scène de spectacle, aussi conçu par Véronique Poirier. Cette nouvelle proposition prendra la route au courant de l'hiver 2023.

RELÈVE

Pour porter ces ateliers à destination, Tortue Berlué a agrandi considérablement son équipe d'animateurs et d'animatrices. Des auditions générales ont ainsi été organisées, en invitant principalement des interprètes de la relève à s'y présenter. Ceux-ci possèdent souvent des connaissances limitées en marionnettes ; les ateliers de médiation deviennent ainsi une forme d'école pour eux. Cette approche permet à la compagnie d'abord de répondre à la forte demande du public, mais aussi d'agrandir et de consolider sa famille artistique, car ces animateurs et animatrices formés à l'interne sont très souvent les premiers sollicités pour créer ou reprendre un rôle dans nos spectacles de Théâtre chez vous ou de Théâtre sur roues. Il est prévu que ces auditions générales soient dorénavant répétées sur une base annuelle.

Photo : Marc-Antoine Zouéki

BERLUE EN CHIFFRES

RÉPARTITIONS GÉOGRAPHIQUES 2021-2022

6 % OUTAOUAIS

Cantley, Gatineau

9 % LAURENTIDES

Boisbriand, Brownburg, Greenville, Lachute, Maniwaki, Mirabel, Mont-Laurier, Rosemère, Ste-Adèle, St-Colomban, St-Eustache, St-Jérôme, Ste-Thérèse, etc.

10 % LAVAL

15 % LANAUDIÈRE

Joliette, Lavaltrie, L'Assomption, L'Épiphanie, Mascouche, Repentigny, St-Gabriel-de-Brandon, St-Jacques, St-Roch-de-l'Achigan, Ste-Sophie, Terrebonne, etc.

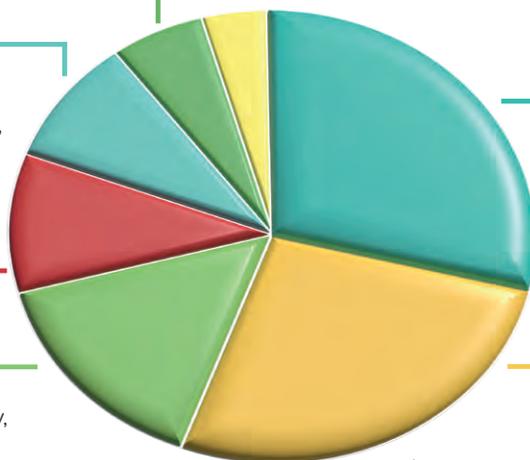
4 % CENTRE-DU-QUÉBEC & ESTRIE

29 % MONTRÉAL

Ahuntsic, Hochelaga, Pierrefonds-Roxboro, Pointe-aux-Trembles, St-Laurent, Lachine, St-Léonard, Ste-Anne-de-Bellevue, Verdun, Ville Mont-Royal

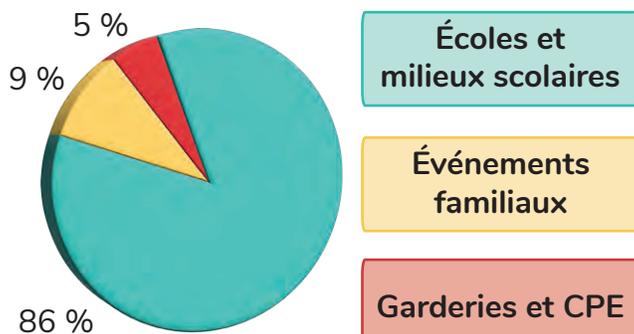
27 % MONTÉRÉGIE

Boucherville, Brossard, Candiac, Carignan, Châteauguay, Chambly, Greenfield Park, Côteau-du-Lac, Granby, La Prairie, Longueuil, L'Île-Perrot, Salaberry, St-Basile, St-Pie, Ste-Julie, Varenne, etc.

Afin de répondre à la demande croissante, ainsi qu'aux nouvelles contraintes occasionnées par la situation sanitaire, et grâce à l'aide financière salvatrice, nous avons pu engager de nouveaux artistes et mettre à niveau les conditions de travail de nos équipes, leur offrir des formations nécessaires, créer de nouveaux outils et services de médiation, plancher sur des créations originales, et finalement revoir nos stratégies de gestion interne et de recherche de sources autonomes de financement. Une grosse année !

TYPES DE PUBLIC

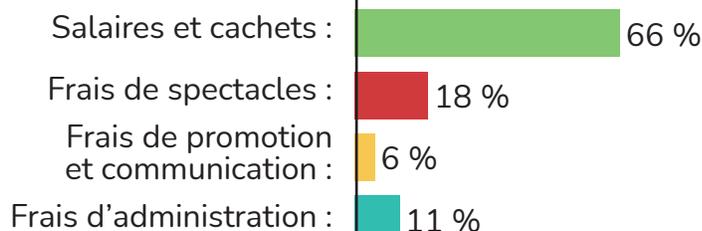

CHIFFRE D'AFFAIRES : 653 152\$

Revenus

Revenus autonomes : 395 569\$
Subventions : 255 827\$

DÉPENSES

PROJETS À VENIR

Production Théâtre chez vous 2023 : *Pif Pan !*

La tournée de ce spectacle débutera à la mi-mai 2023. Il s'adressera aux bambins de 2 à 5 ans, s'adaptant à leur milieu de vie et se déroulant majoritairement sans paroles.

Conception originale et mise en scène : Fabien Fauteux

Dramaturgie : Milva Beccarelli-Ménard, Fabien Fauteux, Caroline Gendron, Mylène Leboeuf-Gagné et Xavier Malo

Scénographie, marionnettes et costume : Mylène Leboeuf-Gagné

Musique originale : Carl-Éric Hudon

Interprétation : en alternance, Xavier Malo et une comédienne à confirmer

Intégration technique : Bianca Bernier

Théâtre sur roues 2024 : *Projet Mensonge (titre temporaire)*

D'autres étapes de création auront lieu pour ce prochain opus dédié à l'autobus-théâtre.

Idéation : Fabien Fauteux et Caroline Gendron

Texte et mise en scène : Fabien Fauteux

Scénographie, marionnettes et costumes : Jako Lanterne (Laurent Cannicconi et Emily Bélanger)

Lumières : Joëlle Leblanc

Interprétation : Caroline Gendron, Soleil Dion

Capsules vidéo

En 2021-2022, le Théâtre Tortue Berlué a entamé une réflexion sur les façons d'améliorer les relations avec son public en amont et en aval de ses spectacles. Étant donné le volume d'activités de la compagnie et leur étendue territoriale, il était inimaginable d'envoyer un médiateur ou une médiatrice rencontrer les enfants en périphérie des spectacles, comme le font de nombreuses compagnies de théâtre jeunesse, afin de prolonger l'expérience dramatique et d'encourager un engagement soutenu envers les thématiques soulevées. La compagnie a donc décidé de concevoir des capsules vidéo originales mettant en vedette une toute nouvelle itération de la mascotte Tortue Berlué.

Soucieuse d'y apporter un soin tout particulier, la compagnie a confié la conception et la fabrication d'une toute nouvelle marionnette Tortue Berlué au duo Jako Lanterne qui travaille souvent dans le milieu du cinéma et connaît bien les exigences, les possibilités et les limites du médium audiovisuel. La compagnie a aussi saisi l'opportunité de se questionner sur les façons de créer un dialogue entre la marionnette Tortue Berlué et des personnages humains sur vidéo, des expériences qui serviront sans doute dans ses futures créations. Au total, neuf capsules de durées variant de 3 à 10 minutes seront conçues par Fabien Fauteux et le créateur marionnettiste chevronné Nicolas Germain-Marchand, à l'aide de la compagnie de production vidéo Camion. Ces capsules permettront en outre de conserver le contact avec le public en cas d'isolement et/ou de fermeture pour cause sanitaire. Elles seront disponibles pour l'année scolaire 2023-2024.

Photo : Marc-Antoine Zouéki

REMERCIEMENTS

Nous ne pouvons passer sous silence l'aide considérable du Conseil des Arts et des lettres du Québec qui a développé une mesure spéciale adaptée aux impacts de la pandémie, en plus de prolonger leur aide à la programmation spécifique.

Merci au Conseil des Arts du Canada pour l'appui de l'étape de recherche du projet *Pif Pan* !

Merci au Conseil des Arts de Montréal pour son parrainage fiscal en philanthropie.

Merci au Ministère de la Culture et des Communications du Québec, à Patrimoine Canada et au Ministère de l'Éducation du Québec pour leur appui financier à l'achat et la transformation de l'autobus-théâtre.

Nous remercions aussi Guillaume de Get Pak qui héberge gracieusement notre autobus-théâtre dans son stationnement et à Pierre qui en prend soin.

Merci aux membres du Conseil d'administration pour leur temps et leur veille attentive :

Président : André Fauteux

Vice-Présidente : Geneviève Maynard

Trésorière : Marie-Louise Brabant

Secrétaire : Marie-Pier Raymond

Administrateur : Alain Dion

Un merci spécial à Pierre Martel qui a quitté le C.A. après cinq ans de loyaux services.

Merci à nos bénévoles : Maxime Bergeron, Élodie Brabant, Jonathan Brabant, Marie-José Roux-Fauteux et Francis Fauteux.

Merci à Michel Sauvageau pour son soutien inestimable et ses précieux conseils en aménagement véhiculaire.

