

UNE ŒUVRE DE MÉMOIRE

SYNOPSIS

En 1945, les Américains et les Russes gagnent du terrain sur la patrie d'Hitler. Alors qu'il n'a que 14 ans, Felix Mirbt traverse l'Allemagne à bicyclette avec son père. Il transporte dans sa sacoche la somme colossale de trois millions et demi de marks, un sandwich et un petit pistolet de femme. Les marks sont destinés à des réfugiés allemands, le sandwich, à lui-même, quant au pistolet...

Partant de cet épisode marquant de son enfance, *Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt* propose un voyage saisissant dans le parcours du marionnettiste Felix Mirbt. Allemand immigré au Québec en 1953, il est le maître qui a repoussé les conventions de son art et inspiré toute une génération de marionnettistes. Francis Monty et Olivier Ducas, du Théâtre de La Pire Espèce, et Marcelle Hudon, tous trois grandement influencés par son travail, donnent vie avec ludisme au journal inédit que le maître, disparu en 2002, a laissé derrière lui. Sur scène, accompagnés des marionnettes de Mirbt et de musiciens hors pair (dont son neveu Clemens Merkel), ils composent un portrait aux multiples facettes, hommage à sa personnalité inoubliable.

GENÈSE DE LA CRÉATION

Le projet d'un spectacle autour de Felix Mirbt est né d'un désir de mémoire de trois créateurs : Marcelle Hudon ainsi que Francis Monty et Olivier Ducas du Théâtre de la Pire Espèce, qui ont côtoyé ce grand maître de la marionnette. Chacun d'entre eux a travaillé avec lui sur ses productions. C'est d'ailleurs sur deux d'entre elles qu'ils se sont rencontrés : c'est sur *L'enfance du Christ* (1997) que Francis Monty et Marcelle Hudon font leur connaissance, tandis qu'Olivier Ducas les rejoint sur *Chauffe-O* (2001).

Tous les trois collaborent également sur *Die Reise* avec Clemens Merkel, neveu de Felix et musicien-interprète dans le Quatuor Bozzini. Pour chacun, la rencontre avec Felix a été déterminante. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls car Felix fut l'un des artistes les plus marquants de son temps dans le paysage théâtral canadien. Il fut l'un des premiers à effectuer une tournée pancanadienne et nombreux sont les spectateurs à se souvenir encore de leur expérience lors des représentations de ses spectacles comme *Woyzeck* ou *Le Songe*. Pourtant, il est étonnant de constater qu'un tel artiste ait laissé si peu de traces dans l'imaginaire

culturel québécois. Nos créateurs ont voulu remonter le fil du temps, voir ce que cet homme a semé derrière lui et en eux-mêmes.

Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt est ainsi un spectacle construit à partir du récit autobiographique de Felix Mirbt, de ses marionnettes, et de documents d'archives, observés à travers le filtre subjectif des trois créateurs.

FELIX MIRBT SELON EUX

Felix Mirbt a été mon mentor. Sa connaissance inouïe de la marionnette m'a beaucoup nourrie. Il avait une façon vraiment audacieuse d'aborder la création. Et ça me plaisait. L'irrévérence à l'égard du texte, de la musique et de la marionnette faisait ultimement partie de son langage (c'était un de ses plaisirs...). Je me trouve maintenant à travailler à partir de ses propres textes. C'est pour faire honneur à son esprit subversif et par souci d'intégrité, que je les aborde avec une amicale irrévérence.

Marcelle Hudon

Felix Mirbt, jusqu'au bout, malgré la maladie, a continué à chercher ce qui lui échappait. Il a poursuivi sa recherche, sans compromis, avec obstination, savoir-faire et un grand sens de l'humour. Cette quête m'anime encore.

Un peu avant de mourir, il m'avait esquissé les grandes lignes de son projet (créer un spectacle à partir de son journal) et m'avait proposé d'en faire partie. Ça y est, je marche maintenant dans ses traces. J'avance à tâtons puisqu'il faut se perdre. Je recrée son histoire.

Francis Monty

J'ai eu la chance de travailler avec Felix Mirbt sur son tout dernier spectacle, en 2000. Je sortais de l'école de théâtre, je commençais à peine à toucher au théâtre d'objets. De ce travail singulier, je garde une trace indélébile. Une trace qui se résume en une image... Un quatuor de marionnettistes (nous), en salle de répétition, très concentrés, manipulant chacun un bloc de bois rouge, cherchant pendant des heures (ça me semblait alors interminable!) des formes, des images, un rituel chorégraphié; et soudain Felix qui dit : « Yes. I like this ».

Chercher. Donner le temps aux images d'émerger. Laisser le spectateur développer sa propre relation aux images. Felix ne faisait pas du théâtre de marionnettes, mais du théâtre fondé sur la relation du manipulateur à la marionnette (à l'objet totémique), la relation du manipulateur à la manipulation. Quatre marionnettistes concentrés, avec quatre blocs rouges.

Il m'a dit, un jour : « La plupart des marionnettistes aiment fabriquer des marionnettes et les montrer, pas faire des spectacles ».

Je l'ai connu après qu'il eût fabriqué et manipulé des marionnettes de tous types (et quelles marionnettes!). Il avait fait le tour, il savait éblouir. Au seuil de la tombe cependant, il épurait la forme, il polissait l'image. Quatre blocs rouges.

SUR LES TRACES DE FELIX MIRBT

Un journal

À la fin de ses jours, Felix a laissé un manuscrit de 500 pages où il entremêlait des souvenirs de ce voyage initiatique et des réflexions théoriques sur son métier de créateur. Dans ses mémoires, un même évènement est décliné en plusieurs versions. Il change l'angle de vue, corrige une phrase, ajoute des détails. Ces jeux de répétition tout à fait troublants et fascinants sont en correspondance avec son travail. La vérité n'est pas ici une chose unique, mais un jeu de perspectives. Il y a là une question théâtrale intrigante : comment écrire un récit de façon cubiste? D'autant qu'on trouve chez Felix Mirbt ce même jeu du double ou du triple, car il a été lui-même un personnage à plusieurs facettes.

En écrivant ce journal de souvenirs et de réflexions, il s'est mis à travailler sur son propre conte de fées, après avoir travaillé longtemps sur ceux des autres. Une idée de spectacle est ainsi venue, mais il n'a pas eu le temps de la réaliser. Entre fiction et documentaire, Hudon, Monty et Ducas se sont plongés dans ces cahiers aux multiples versions, afin de retracer l'improbable voyage de Felix et son parcours professionnel singulier.

Confessions of a puppeteer

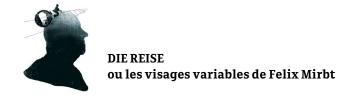
I am known as a puppeteer
a teller of fairy talesbut I did adult stories - didn't I?
I had collected fairy tales, by the book, until
I had filled more than three meters of shelf space.
Years later I started to write
And I discovered that I had fallen into my own fairy tales
I needed to write about the big war, that roared and had ended
What are they, these stories of mine?
As stories go, are they too fantastic?
But as fairy tales?
I had lived them, hadn't I?

Des marionnettes

Marcelle Hudon a travaillé avec Felix Mirbt pendant une dizaine d'années. Dans les derniers mois de sa vie, Felix avait avisé Marcelle qu'elle pouvait utiliser ses marionnettes à sa guise, une fois qu'il ne serait plus là. De ses premières marionnettes à fils jusqu'aux formes abstraites de ses derniers spectacles, son impressionnante collection est un véritable trésor rarement dévoilé. Souvent sollicitée, sa femme, Almut Ellinghaüs (marionnettiste et collaboratrice de Felix), a toujours refusé de céder à un musée les marionnettes de son époux. Selon elle, la vie de la marionnette tient à sa manipulation. Elle est tout à fait enchantée du projet de *Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt*, qui correspondait davantage à ses désirs. Almut est par ailleurs la personne-ressource principale du projet.

Des rencontres

En plus des recherches matérielles parmi le patrimoine de Felix, Francis Monty et Marcelle Hudon sont allés à la rencontre de ses proches. En avril 2010, ils se sont rendus à Ottawa et à Toronto pour interviewer des membres de sa famille, plusieurs anciens collaborateurs et un de ses anciens producteurs. Ces témoignages ont nourri le processus de création et enrichissent le volet plus documentaire du spectacle.

ÉQUIPE DE CRÉATION

Créateurs et interprètes : Olivier Ducas, Marcelle Hudon, Francis Monty

Musiciens : Alexis Dumais, Nicolas Letarte, Clemens Merkel

Avec les textes et les marionnettes de **Felix Mirbt** Collaborateur à la création : **Clemens Merkel**

Concepteur sonore : Nicolas Letarte

Assistante à la mise en scène et directrice de production : Clémence Doray

Conceptrice costumes : Julie Vallée-Léger Concepteur lumières : Régis Guyonnet Conceptrice vidéo : Marcelle Hudon

Recherchistes: Marcelle Hudon, Almut Ellinghaüs

Merci à Almut Ellinghaüs pour nous avoir permis l'accès à toutes les archives de Felix et à ses marionnettes. Merci à Marianne Mirbt, Tom Miller, Robert Moore, John et Cathy Nolan (Rag and Bone Theatre), Guy Mignault, Guy Warrin, Lawrence Cherney, Thereza Przybilski, Manie et Ferry Roelofs pour leurs précieux témoignages sur Felix.

HISTORIQUE DE CRÉATION

2008 : Bourse de recherche du CALQ attribuée à Marcelle Hudon pour remettre le journal de Felix Mirbt en ordre, faire des traductions et une recherche de documentation

Mars 2009 : Laboratoire de création au festival Les Trois Jours de Casteliers à Montréal

Avril 2010 : Voyage en Ontario (Ottawa, Sarnia et Toronto) à la rencontre des proches de Felix Mirbt

Juin 2010 : Résidence de création à Bishopton

Mars 2011 : Première version du spectacle au festival Les Trois Jours de Casteliers Octobre-Novembre 2011 : Résidence de création, Théâtre Français de Toronto

Décembre 2011 : Diffusion au Théâtre Aux Écuries à Montréal

POUR ALLER PLUS LOIN

Die Reise s'inscrit dans une volonté plus large des créateurs d'offrir au grand public l'accès à l'oeuvre de Felix Mirbt. Le spectacle est ainsi complété par deux réalisations à l'aspect plus documentaire.

I perform, I built / l'atelier, la scène, mémoire et marionnettes de Maître Mirbt

Julie Vallée-Léger donne vie aux marionnettes et aux écrits de Felix Mirbt dans une exposition créée le 3 décembre 2011 au théâtre Aux Écuries, en coproduction avec ManiganSes, festival international des arts de la marionnette à Jonquière.

www.pire-espece.com/felixmirbt.html

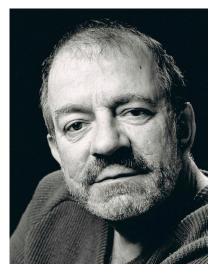
Afin de rassasier à toute heure la curiosité de ceux qui voudraient en savoir plus sur Felix Mirbt, Marcelle Hudon et La Pire Espèce ont mis sur pied un site internet de référence sur l'oeuvre du maître. Les internautes peuvent y découvrir entre autres des informations complètes sur sa vie et son oeuvre, des photos de ses spectacles, des extraits de son journal et des entrevues de ses anciens collaborateurs.

FELIX MIRBT (1931-2002)

Felix Mirbt naît en Allemagne en 1931. À l'époque où son pays est en pleine guerre, il traîne dans les théâtres. Il s'intéresse tout particulièrement à la marionnette et il apprend alors beaucoup de la riche tradition européenne. En 1953, sur l'invitation de la marionnettiste Micheline Legendre, Felix Mirbt débarque au Québec. Il travaille d'abord auprès de compagnies de théâtre de marionnettes ainsi qu'à la télévision, puis devient concepteur de décors et directeur de production dans divers théâtres. C'est en 1973, avec la mise en scène d'Inook and the Sun de l'écrivain Henry Beissel, que débute son exploration des principaux éléments qui caractériseront ses productions : la manipulation à vue et la présence d'acteurs-manipulateurs et de narrateurs, traitant la manipulation et la voix séparemment. Vers la fin des années 1970, il met en scène Woyzeck de Büchner et Le Songe de Strinberg en collaboration avec Jean Herbiet et le Centre national des arts

d'Ottawa. Ces deux pièces marquent sa carrière et inscrivent la marionnette de plain-pied dans le théâtre contemporain. Il y pose des questions sur les conventions théâtrales et met en évidence le rôle symbolique du manipulateur et de la marionnette. Dès les années 1980, il s'intéresse à la musique en mettant en scène des opéras et en prenant part à plusieurs créations théâtrales jouées sur des musiques contemporaines. Avec Linda Bouchard du Centre national des arts, il a participé au projet *Introduction à la musique contemporaine pour enfants* et, plus récemment, il a collaboré avec Almut Ellinghaüs à *Requiem au café crème / A Sweet Round of Poison*, présenté dans plusieurs Maisons de la culture à Montréal en 1995-1996. Il monte sa dernière création *Chauffe-O* en 2001, un an à peine avant sa disparition et ayant déjà des idées pour d'autres productions qui resteront inédites.

Au cours de sa vie, Felix Mirbt a voulu rompre avec la tradition théâtrale en introduisant de nouvelles conventions et expérimenter sur la représentation théâtrale des émotions. Il est étonnant qu'un artiste d'une telle envergure, une figure incontournable du théâtre au Canada, soit aujourd'hui si méconnu. Il est pourtant le premier à réaliser une tournée théâtrale pancanadienne. Et il a réussit ce tour de force avec un spectacle de marionnette destiné aux adultes! Ses spectacles, bien que tournant principalement à travers le Canada, ont voyagé aussi en Europe, notamment au Festival d'Édimbourg. Son travail lui valu une reconnaissance nationale et internationale ainsi que plusieurs prix, dont une mention d'excellence de l'UNIMA en arts de la marionnette en 1978, le premier prix en scénographie à la Quadriennale de Prague (1979), une nomination au Dora Mavor Moore Awards en 1981 ainsi qu'un hommage à sa carrière par l'Association québécoise de marionnettistes en 2000. Ses créations ont inspiré de nombreux marionnettistes au Canada.

(d'après une biographie du Musée canadien des civilisations)

THÉÂTROGRAPHIE SÉLECTIVE

1978 *Le Songe* d'August Strindberg

1981___Happy End de Berthold Brecht

1988___*L'Histoire d'un soldat* d'Igor Stravinsky

1995___*Requiem au café crème* de R. W. Fassbinder

2000___*Shorelines*, création collective

2001 *Chauffe-O* de Burkart Ellinghaüs

PRODUCTEUR

LE THÉÂTRE DE LA PIRE ESPÈCE

La Pire Espèce, c'est une confrérie de joyeux démiurges, artisans de l'insolite et partisans de l'hybride. Inspiré par l'art des bateleurs-bonimenteurs-montreurs de marionnettes, son théâtre allie matériaux bruts et imagination débridée, foisonnement baroque et précision chirurgicale. La compagnie s'applique à explorer les conventions scéniques et les lois de la narration dramatique, avec le désir d'une relation complice avec le spectateur.

Depuis 1999, La Pire Espèce a produit 16 créations originales, donné plus de 1500 représentations en 4 langues dont la moitié à l'étranger et reçu 3 prix pour son désormais célèbre Ubu sur la table. C'est aussi une troupe engagée dans son milieu. Elle est à l'origine de Carte Prem1ères, le plus volumineux abonnement de théâtre au Canada, et l'une des compagnies fondatrice d'un nouveau lieu de création et de diffusion, incubateur de compagnies émergentes, Aux Écuries.

CRÉATEURS

FRANCIS MONTY

Auteur, metteur en scène et interprète

Diplômé en écriture dramatique de l'École nationale de théâtre du Canada en 1997, Francis Monty est un touche-à-tout du théâtre. La mise en scène, le jeu clownesque, la marionnette et ses nombreux projets d'écriture s'entrecroisent. En 1999, il fonde le Théâtre de la Pire Espèce avec Olivier Ducas et en partage depuis la direction artistique. Il est cocréateur des pièces de la compagnie dont *Ubu sur la table* et *Persée*. Ses œuvres

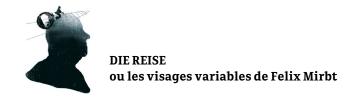
dramatiques voyagent au Canada, au Brésil et en Europe : *Par les temps qui rouillent, Déclownestration, Traces de cloune, Léon le nul.* Avec *Romances et karaoké*, il gagne le Masque du texte original à la Soirée des Masques 2005.

OLIVIER DUCAS

Auteur, metteur en scène et interprète

Olivier Ducas a son diplôme en interprétation de l'École nationale de théâtre du Canada. De sa rencontre déterminante avec Francis Monty naît, en 1999, le Théâtre de la Pire Espèce dont ils assument conjointement la direction artistique depuis. Il travaille comme auteur, acteur, metteur en scène et manipulateur au sein de la compagnie. Ducas est le cocréateur d'*Ubu sur la table* et de *Persée*, l'auteur et metteur en scène de *Roland*, *la*

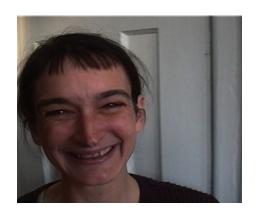

vérité du vainqueur, en nomination pour le prix du meilleur spectacle jeune public en 2008. En plus de s'adonner à ses activités créatrices, Ducas est aussi formateur en théâtre d'objets auprès de professionnels, d'enseignants en théâtre et d'étudiants.

MARCELLE HUDON

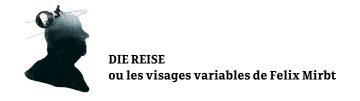
Auteur, metteur en scène et interprète

Artiste du nouveau théâtre et des arts interdisciplinaires, expérimentatrice indomp-table, Marcelle Hudon compte près de 30 ans de pratique en marionnette, médium qu'elle étudie en France, en Allemagne et auprès de la compagnie italienne Giocco Vita. Ses créations : Les portraits de la renarde, Interludes (orchestre de marionnettes automates), Le requin blanc se multiplie, Par bonheur et Poursuite, présentés dans des festivals internationaux de nouveau théâtre, de marionnettes et d'arts interdisciplinaires. Collaboratrice aux créations de Felix Mirbt pendant près de 10 ans, elle

est aussi interprète, metteure en scène ou spécialiste de théâtre d'ombres, de marionnettes et d'objets pour les créations de nombreuses compagnies de théâtre de marionnettes pour adultes et de théâtre pour enfants tels que : Pigeons International, le Théâtre de la Pire Espèce, Le Petit Théâtre de Sherbrooke, Kobol marionnettes, Le Double Signe, le Théâtre des Confettis et Bouge de là. Hudon manipule les marionnettes de plusieurs séries télévisées (Télé-Québec, YTV) et elle est l'interprète du personnage principal du film *Higglety Pigglety Pop!* (Clyde Henry, NFB, Warner Brothers). Depuis plusieurs années, elle donne de la formation aux artistes professionnels de la danse, du théâtre et de la marionnette.

MUSICIENS

NICOLAS LETARTE

Concepteur sonore et musicien bruiteur

On retrouve parmi les cordes à son arc : la musique, les arts visuels et l'informatique. Il s'efforce de provoquer la synesthésie des champs artistiques qu'il aborde. Compositeur, décompositeur, multi-instrumentiste et bruiteur, il unit la musique au cinéma, au théâtre, à la littérature et à la danse depuis plus d'un quart de siècle. Percussionniste de formation, il spécialise ses recherches dans la musique électronique ainsi que dans l'art de la scie musicale (acoustique et électrique). Son art lui fait faire le

tour du globe, lui permettant de travailler auprès de nos plus grands artistes et au sein d'une multitude de troupes et de groupes.

CLEMENS MERKEL

Collaborateur à la création et musicien

Originaire de Freiburg en Allemagne, Clemens Merkel vit à Montréal depuis 1999. Il étudie à la Musikhochschule Freiburg avec Jörg Hofmann et Nicolas Chumachenco et participé à des classes de maître avec Irvine Arditti, Wolfgang Marschner, Rudolf Baumgartner et Christiane Edinger. Plus tard, il joue avec l'Orchestre de la Radio de Bâle en Suisse, l'Orchestre philharmonique de Freiburg ainsi qu'avec des ensembles de chambre de Cologne et

d'Essen. Au Canada, Clemens Merkel obtient des prix et des bourses de diverses institutions dont le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada. Actuellement, Clemens Merkel joue au sein du Quatuor Bozzini et enseigne à l'Université Concordia et également en contexte privé. Neveu de Felix Mirbt, il est l'un des initiateurs de *Die Reise ou les visages variables de Felix Mirbt*.

ALEXIS DUMAIS

Musicien

Pianiste et contrebassiste originaire de Rimouski, Alexis Dumais étudie le piano d'abord au Conservatoire de musique de Rimouski, avant de poursuivre des études en jazz au Cégep Saint-Laurent et à l'Université de Montréal avec notamment la pianiste Lorraine Desmarais. Membre fondateur du groupe Sagapool en tant que pianiste et contrebassiste, il est également

claviériste du groupe Loco Locass. Il accompagne sur scène ou sur disque des artistes tels que Martin Léon, Catherine Major, Julie Hamelin, la Fanfare Pourpour et Jean-François Lessard, entre autres.

À PROPOS ET REMERCIEMENTS

À PROPOS DE LA PIRE ESPÈCE

Le Théâtre de la Pire Espèce pratique sérieusement le théâtre sans jamais avoir l'air de se prendre au sérieux [...]. Peu à peu, la Pire Espèce s'est creusé une niche bien particulière sur les scènes montréalaises : un théâtre où sont explorés le masque, le jeu clownesque, le rapport plus direct avec le public, et une apparente nonchalance dans le jeu et le rendu, pourtant parfois orchestrés jusque dans leurs menus détails.

Marie-Andrée Brault, *Jeu*

Au cours des dernières années, les fondateurs de la Pire Espèce ont jeté les bases d'une véritable méthode de création. Procédant à une édification simultanée de tous les aspects d'un spectacle, refusant ainsi d'accorder préséance au texte, ils amalgament les disciplines et assemblent les registres les plus divers avec un sens indéniable de l'équilibre. Si leur principale innovation réside dans la manière radicale dont ils renouvellent la pratique du théâtre d'objets, leur démarche se caractérise également par une approche fort rigoureuse du corps de l'acteur.

Christian Saint-Pierre, *Revue Esse*

À PROPOS DE MARCELLE HUDON

Marcelle Hudon plonge le spectateur dans un univers onirique où les frontières s'abolissent dans une fantaisie pure, et où les notions conventionnelles sont subverties, celles du grand et du petit pour commencer. Gargouille miniature qui chuchote à une oreille, terreurs existentielles, tendresse et joie légère d'un geste simple, tous ces éléments hantent les six petites histoires fantasmagoriques qu'elle propose. Elles sont fascinantes.

Solange Lévesque, *Le Devoir*, à propos de *Le requin blanc se multiplie*

Marcelle Hudon, travaille à l'échelle du ravissement. Ses spectacles sont des machines à rêveries, des orchestrations finement ouvragées d'images, de sons, de bruits, de mots, de cadres et de perspectives qui jouent entre eux, comme si ça allait de soi.

Lorraine Hébert – FTA, à propos de *Le requin blanc se multiplie*

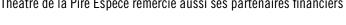
MERCI

- Au festival Les Trois Jours de Casteliers pour l'accueil et la présentation de la première version du spectacle le 4 mars 2011.
- _ Au Goethe-Institut pour la traduction allemande de ce dossier et à Neil Kroetsch pour la traduction anglaise.
- Au Théâtre Français de Toronto pour son accueil en résidence.
- _ Au Festival international des arts de la marionnette à Saguenay pour son soutien sur l'exposition sur Felix Mirbt.
- Le Théâtre de la Pire Espèce remercie aussi ses partenaires financiers :

PHOTOGRAPHIES D'ARCHIVE DES SPECTACLES DE FELIX MIRBT

Shorelines, 2000, photo: Gudrun Webel

Requiem au café crème, 1995-97, source : Almut Ellinghaüs

Une soirée Vian, 1994, source : Almut Ellinghaüs

L'Histoire d'un soldat, La Famine, 1988-96, source : Almut Ellinghaüs

Le songe, 1978-80, photo : Nir Bareket

Woyzeck, 1974, photos : Nir Bareket

