

MOI, CHIQUITA

Spectacle de danse-théâtre pour les 6 ans et plus.

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT
POUR LES ENSEIGNANTS ET
ÉDUCATEURS

Une création de Citlali Germé

Bienvenue au théâtre

Aller au théâtre avec l'école, c'est tout un événement et il s'agira peut-être d'une première fois pour certains jeunes spectateurs. Il importe que les enfants associent cette sortie toute spéciale à un moment de découverte et de plaisir, à une expérience unique, magique, où tous leurs sens seront mis à contribution. Ce guide vous permettra de vous préparer à la sortie et vous donnera des éléments pour mieux comprendre l'univers du spectacle.

L'art scénique se construit en différentes étapes, du local de répétition où les créateurs et créatrices réfléchissent et donnent corps à leur vision, en passant par la représentation en salle, jusque dans l'imaginaire du public, où il se dépose. Chaque spectacle est unique, tout comme le parcours des spectateurs et spectatrices.

La sortie au théâtre implique une expérience en communauté au cours de laquelle sensations, émotions et interprétation s'entremêlent. C'est donc bon de se préparer en groupe avant la sortie et de faire un retour ensemble également afin d'approfondir et enrichir l'expérience vécue.

Proposition numéro 1

On vous propose de commencer en discutant avec vos élèves autour de ces questions générales en considérant que toutes les réponses sont bonnes et intéressantes.

Qu'est-ce qu'un théâtre ? Imaginer ensemble le lieu de votre sortie.

Qu'est-ce que le théâtre et la danse ?

Quelles sont les différents types de danse qu'ils connaissent ?

Quelles sont les différences entre l'art vivant et le cinéma ou un théâtre et un musée ?

Est-ce qu'il existe d'autre forme de communiquer que par le langage et les mots ?

SYNOPSIS

Après avoir longtemps cru à son identité de princesse, Chiquita commence à en douter et à s'y sentir à l'étroit. Elle est peut-être autre chose ? Avec fougue et sincérité, elle entame un voyage intérieur, à la recherche de ses "autres moi". Guidée par ses souvenirs de liberté et par la voix réconfortante d'Abuela, (grand-mère en espagnol), la petite fille plonge dans ses pensées, ses batailles et ses moments de grâce. La danse y est d'une grande physicalité, incarnée et évocatrice. La présence d'un musicien sur scène et d'un texte épuré qui tisse le fil de l'histoire, invitent le public à suivre Chiquita dans ses aventures intimes et transformatrices jusqu'au cœur des montagnes. Ce conte dansé, à la fois poétique et philosophique, nous demande comment être multiple, métissé, changeant et libre.

Proposition numéro 2

En vous basant uniquement sur le titre et le synopsis, Jouer aux détectives et imaginer le spectacle que vous allez voir. Quel style de costumes, va-t-on voir ? Quelles couleurs, quelles textures ? Essayer d'imaginer dans quel décor vont évoluer les personnages. Quel genre de musique, allez-vous entendre ? Essayer d'imaginer les deux personnages : Chiquita et Abuela.

À la fin de la discussion de groupe, vous pouvez proposer aux élèves de dessiner leur propre affiche du spectacle.

GRANDS THÈMES DU SPECTACLE

Proposition numéro 3

Choisissez quelques questions parmi celles proposées ci-dessous et animer une discussion autour des thèmes du spectacle avec les enfants. En réfléchissant ensemble à ces questions parfois complexes, vous développerez des outils de compréhension et d'observation pour mieux apprécier le spectacle.

AFFIRMATION DU SOI

« Abuela, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, moi ? »

Comment faire pour savoir qui on est ?

Peut-on décider qui on est ?

Peut-on changer qui on est ?

Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même ?

Est-ce qu'on peut être différent à l'intérieur de nous ?

Est-ce qu'on peut être différent de ce que les autres pensent de nous ?

L'IDENTITÉ

Tout au long de la pièce, Chiquita cherche à rassembler les différentes parties d'elle-même.

Qu'est-ce qui nous définit ?

Notre lieu de naissance ? Notre langue ? Notre nom ?

Notre apparence ? Nos vêtements ? Nos goûts ?

Est-ce qu'on peut avoir plusieurs identités ?

Est-ce que notre identité change au cours de notre vie ?

Est-ce facile d'être différent des autres ?

LES STÉRÉOTYPES DE GENRE

On a toujours dit à Chiquita qu'elle était une princesse, pourtant elle aimerait beaucoup faire des choses de "pas-princesse".

Est-ce qu'il y a des qualités de garçon et de filles ?

Est-ce que les garçons peuvent être des princesses ?

Est-ce que les filles peuvent être des monstres ?

Qu'est-ce que ça veut dire être une fille ? Être un garçon ?

NOTRE MONDE INTÉRIEUR

Le spectacle est une ode à l'imaginaire, au rêve. C'est à travers un voyage intérieur que Chiquita réussira à trouver les réponses à ses questions.

À quoi ça sert d'avoir un monde intérieur, un imaginaire ? À quoi servent les rêves ?

Est-ce que nous avons une voix intérieure ?

Est-ce que je suis différent dans mon monde intérieur ?

Est-ce que notre monde intérieur peut nous faire peur ?

NOS ORIGINES- NOS ANCÊTRES

Dans le spectacle, Chiquita parle à son Abuela (grand-mère) c'est elle qui la guide et qui symbolise ses racines.

Qu'elle place ont nos origines dans notre vie ?

Qu'est-ce qu'on sait de nos origines, nos racines ?

Qu'est-ce qui arrive quand on est déracinés ?

Quel est notre lien avec nos grands-parents ?

Nos ancêtres ?

LES LÉGENDES

Une des sources d'inspiration du spectacle est une légende Mexicaine : Le Mictlán. Il s'agit du royaume des morts, l'inframonde, un lieu de transformation et de paix. Pour les Nahuas (autochtones du Mexique) lorsqu'une personne meurt, elle doit entreprendre un difficile, long et périlleux voyage comportant plusieurs épreuves, afin d'arriver au Mictlán dépouillée de toute matérialité. Nous avons gardé l'idée de la métaphore, de la transformation par les épreuves, l'élimination du superficiel pour transcender les apparences ainsi que le courage d'explorer un monde sombre et inconnu.

Quelles sont vos propres légendes ?

VISION PHILOSOPHIQUE

La voie de la philosophie a la particularité d'éveiller à une réflexion qui souhaite dépasser la simple opinion, souvent limitée à un "Oui/non", "J'aime / J'aime pas". C'est une opportunité donnée à chacun de prendre conscience qu'il est possible de réfléchir autour du thème du théâtre, de la danse, de l'art et des émotions. Et que lorsqu'on s'y met à plusieurs, on augmente à la fois ses capacités d'observation, de critique et de communication. En philosophie, il est primordial de se méfier des évidences, des réponses toutes faites et des discours préfabriqués. On essaie autant que possible de décrypter les préjugés, les stéréotypes et idées présentées comme "l'évidence" ou le "bon sens".

Le but n'est pas de convaincre, mais de comprendre, et comprendre aussi en quoi les sujets dont on parle et les questions qui en découlent nous concernent tous et toutes. Au fil de la discussion, on découvre petit à petit qu'il est impossible (et heureusement !) d'arriver à des "bonnes" réponses définitives, ou identiques pour chacun. Les réponses deviennent plus comme un horizon vers lequel on tend plutôt que comme un résultat qu'on voudrait obtenir.

VOIR, ÉCOUTER, SENTIR

Comprendre un spectacle, ce n'est pas uniquement suivre le développement de l'histoire. C'est aussi sentir, interpréter, se laisser imprégner par une émotion transmise par un interprète ou par une ambiance musicale, un élément visuel, la lumière, les costumes, les mouvements...

Toute une équipe de créateurs a travaillé ensemble afin de créer le spectacle. Voici leurs différents rôles.

Direction artistique-Chorégraphe

Citlali a imaginé l'idée globale du spectacle, les thèmes, les grandes lignes et elle a créé toutes les chorégraphies. Citlali a rassemblé, dirigé et coordonné toute l'équipe de création. Elle s'est assurée que tout le monde avait les bonnes informations et bonnes conditions pour faire son travail. Elle a veillé à l'harmonie et à la cohérence artistique entre les différents médiums (danse, texte, musique, costumes, éclairage...). Au fur et à mesure de la création elle a choisi comment tout devait s'imbriquer.

Auteure et accompagnement artistique

Andréanne était présente dès le tout début. Après de longues conversations avec la chorégraphe, elle a proposé une première version de texte, puis une deuxième, puis une troisième... jusqu'à ce qu'on soit satisfaites autant de l'histoire, que de son déroulement, que des mots utilisés. Andréanne a également accompagné Citlali dans toute la création, elle lui a permis de creuser ses réflexions, affiner sa vision, ses besoins, et faire des choix artistiques (sur les conceptions, sur la manière de dire le texte, l'interprétation...).

Compositeur

Hugo a imaginé un langage grâce au son : musique, bruit, effet sonores... Il a travaillé de très proche avec la chorégraphe pour bien comprendre ses intentions, il a choisi les instruments de musique, les sonorités, etc. Dans ce spectacle-ci, la musique et la danse se sont créées en même temps grâce à des improvisations. La musique et les effets sonores apportent de nouvelles informations sur l'histoire et les émotions du spectacle. Hugo interprète également sur scène, il y a donc de la musique enregistrée et de la musique jouée sur scène.

Conceptrice de costume et scénographie

Gabrielle a imaginé et conçu le décor ainsi que les costumes (avec l'aide d'artisans et couturières). Elle a assisté à plusieurs répétitions et a beaucoup discuté avec la directrice pour bien comprendre l'œuvre et les besoins au niveau de la chorégraphie, puisque les costumes ont une incidence directe sur le mouvement. Gabrielle a ensuite proposé des dessins, puis nous avons essayé des prototypes. Elle a réfléchi à la palette de couleur, aux textures des tissus, au symbole de chaque morceau de vêtement. Elle a également créé le décor qui donne vie à l'espace scénique en s'inspirant de l'histoire.

Conceptrice d'éclairage

Gabrielle a imaginé un langage scénique grâce à l'utilisation de la lumière. Elle a dû bien comprendre l'œuvre, la vision de la chorégraphe, afin que le langage de la lumière s'harmonise et soutienne la création. Elle a donc assisté à plusieurs répétitions et réunions. Elle a conçu le plan d'éclairage où se trouve l'ambiance lumineuse de chaque scène, quel type de lampe il faut installer et où (plafond, côté, au sol...), dans quel angle et avec quelle intensité. Après la première représentation elle transmettra toutes ces informations à la direction technique.

Direction technique et Régie

Anne encadre tout l'aspect technique du spectacle (scénographie, éclairage, son). Elle dirige les montages et démontages, c'est-à-dire l'installation du décor et de l'éclairage dans chaque nouvelle salle de théâtre. Elle prépare et coordonne le transport de tous les éléments du spectacle. Elle connaît et fait respecter les méthodes de travail et règles de sécurité. Elle autorise l'ouverture des portes pour l'entrée du public et dirige (contrôle) les éclairages et la trame sonore pendant la représentation.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

CITLALI GERME : DIRECTION ARTISTIQUE, CHOREGRAPHIE ET INTERPRETATION

Née au Mexique, j'ai suivi une formation professionnelle de danse à l'école Espace Pléiade, à Paris, où je commence ma carrière en travaillant avec plusieurs chorégraphes et en enseignant la danse. En 2013, j'ai décidé de revenir dans les Amériques à Tiohtià:ke (Montréal), où je m'initie au théâtre en travaillant avec la compagnie autochtone Ondinnok. Soucieuse de rajouter des cordes à mon arc, je continue de me former constamment, en danse, théâtre, acrobatie, administration, diffusion, etc. Présentement, je travaille avec les compagnies Le Carrousel, compagnie de théâtre, L'illusion théâtre de marionnettes, Dynamo théâtre, Sinha Danse et Van Grimde Corps Secret.

GABRIELLE BOSSE-BEAL : SCENOGRAPHIE ET COSTUMES

Graduée de l'École Nationale de Théâtre en 2012, Gabrielle a depuis beaucoup travaillé pour le cinéma et le théâtre. Forte de son intelligence sensible, elle a su apporter des idées extrêmement pertinentes, qui viennent appuyer notre dramaturgie, structurer et donner vie à l'espace dans lequel se déroule notre histoire.

LOUIS-CHARLES SYLVESTRE : OEIL EXTERIEUR

Après une formation en interprétation au Cégep de St-Hyacinthe, Louis-Charles complète le programme d'écriture dramatique de l'École nationale de théâtre 2014. Artiste polyvalent, rigoureux et chevronné, il se taille une place dans le monde de la télévision et du théâtre. En plus d'être scénariste et acteur, il travaille comme conseiller artistique pour différentes productions autant théâtrales que télévisuelles.

ANDREANNE JOUBERT : TEXTE ET ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE

Ouvrant comme comédienne et acrobate depuis 2003, elle parcourt le monde avec différentes compagnies de cirque et de théâtre. Également auteure et membre du CEAD, Andréanne s'intéresse aux publics jeunes ainsi qu'aux adultes qui les accompagnent. Elle souhaite offrir, tant aux uns qu'aux autres, un réel habité de plus de poésie, de magie et d'audace. Co-autrice de «Noyade(S)» (prix Louise-Lahaye et Prix Marcel-Dubé) et de «La forêt des possibles», tous deux publiés chez Lansman Éditeur. Depuis l'automne 2021 Andréanne Joubert co-dirige la compagnie Dynamo Théâtre.

GABRIELLE GARANT : ECLAIRAGES

Après un Bac en études théâtrales, Gabrielle travaille depuis plus de 10 ans pour de nombreuses compagnies (Ex Machina, Cirque du Soleil, Nuages en pantalons, etc). Artiste très polyvalente, elle est également directrice technique, régisseuse et conceptrice d'éclairages sur plusieurs productions théâtrales.

MARIE-ÈVE LAFONTAINE : CONSEILLÈRE AU MOUVEMENT

Diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal en 2009, Marie-Ève travaille comme chorégraphe sur plusieurs spectacles à grands déploiements et danse pour de nombreuses compagnies. En parallèle, elle assume le rôle de répétitrice pour plusieurs projets et enseigne la technique contemporaine.

HUGO MONROY : MUSIQUE ET INTERPRETATION

Guitariste de grand talent, d'origine mexicaine, Hugo accompagne des cours de danse depuis de nombreuses années et collabore avec des compagnies de théâtre comme concepteur et interprète. Les multiples instruments qu'il maîtrise, comme les percussions d'Afrique de l'Ouest, nous permettent de créer des univers sonores diversifiés et singuliers avec une forte charge dramaturgique et émotive.

ANNE PARENT : DIRECTION TECHNIQUE

Après une formation en gestion et techniques de la scène au Collège Lionel Groulx, Anne travaille pour de nombreuses compagnies au Québec et en Ontario. Autant comme assistance à la mise en scène, régie, directrice technique ou directrice de tournée.

EXTRAITS DU TEXTE

SCÈNE 1 : MONOLOGUE DE CHIQUITA

"On dirait qu'il manque un truc. Parce que voilà, j'ai déjà tout fait ce que les princesses peuvent faire, tout! C'est pas beaucoup. Y a des jours où je ferais bien... je sais pas... autre chose! Je veux dire, je peux pas croire que je vais juste faire les mêmes choses déjà toutes faites pour le reste de ma vie! Eh puis en plus, des fois, quand je ferme les yeux et que je repense à tooouute ma vie, j'ai des souvenirs d'autres choses, des choses de... de pas-princesse..."

(...)

Est-ce que mes souvenirs existent pour vrai ou j'ai rêvé à tout ça? Parce que les princesses, ça fait pas toutes ces choses là... Oh non! Et moi, je suis une princesse non? ... hein que je suis une princesse... ?
On me dit que je suis une princesse. Je dois en être une!

TEXTE DE LA BERCEUSE CHANTEE PAR ABUELA:

Escucha a l'Abuela,
ella te va a guiar
a tu interior.
Baila y juega con el viento,
déjate llevar a tu corazón.
Allí encontrarás,
miles de estrellas,
Caminos por andar
en libertad.

TRADUCTION :
Écoute la grand-mère
elle va te guider
vers ton intérieur
danse et joue avec le vent
laisse-toi aller vers ton coeur
là, tu trouveras
des étoiles par millier
des chemins pour avancer
en liberté

« Me voici plusieurs fois, mille, peut-être des milliers. Al mismo tiempo. Libre, entière, inachevée, changeante. Todo eso. Me voici tout ça. Comme toi. »

Extraits vidéo

Bon spectacle!

PARTENAIRES

Conseil des arts et des lettres du Québec | Conseil des arts du Canada | Espace le vrai monde? | Le CUBE | La Rotonde (avec la Maison pour la danse) | Accès Culture : Maison de la culture Montréal Nord, Maison de la culture Verdun, Maison de la culture Pointe-aux-trembles.

