

ARCHIPEL

CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT AU SPECTACLE

L'ILLUSION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

WWW.ILLUSIONTHEATRE.COM

UN MOT SUR LA COMPAGNIE

L'ILLUSION

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

S'appuyant sur **45 ans de recherche et de création**, L'illusion a développé une expertise distinctive en théâtre de marionnettes. Ses créations rayonnent sur la scène locale, nationale et internationale.

La compagnie oriente son travail principalement vers le jeune public qu'elle aime surprendre par des **propositions innovantes** qui allient les arts visuels aux arts de la scène. À l'origine de chaque spectacle, des équipes artistiques audacieuses sont mises sur pied pour partir à l'aventure sur des **chemins de création inexplorés** ou encore pour **revisiter des œuvres artistiques du patrimoine mondial** et leur offrir un éclairage nouveau avant de les adapter au théâtre de marionnettes.

Les créations de la compagnie se démarquent par une écriture dramaturgique en parfaite symbiose avec le visuel du spectacle. Les artistes créent un véritable alphabet d'images en mouvement. L'illusion est fière d'offrir aux jeunes des spectacles qui **étonnent, surprennent et fascinent** tant par leur propos que par leur forme.

ALLER PLUS LOIN...

Trouvez plus d'informations sur l'histoire de la compagnie et ses artistes sous l'onglet **compagnie** de notre site web : www.illusiontheatre.com

UN CAHIER D'ACCOMPAGNEMENT

Ce cahier sert de guide à l'adulte désirant faire découvrir l'univers d'**Archipel** aux enfants grâce à des informations et des activités permettant d'aborder aisément les différentes thématiques du spectacle :

AVANT LE SPECTACLE

Comment se préparer à la sortie?

PENDANT LE SPECTACLE

Comment bien encadrer les enfants durant la représentation?

APRÈS LE SPECTACLE

Comment prolonger l'aventure?

SYNOPSIS

Quelque part au milieu du temps, trois sœurs-étoiles rêvent d'aventures! Elles entament ensemble un voyage au cœur d'un archipel flottant dans l'immensité.

L'espace autour d'elles se transforme. Tout bouge, laissant apparaître des îles insolites qu'elles assemblent et morcellent au gré de leur imagination, éparpillant au passage des perles de lumière.

Au cours de leur périple, elles feront la rencontre de créatures insulaires curieuses et fascinantes, qui les mèneront toujours un peu plus loin à la découverte de l'autre, d'elles-mêmes et de leur univers en constant mouvement.

AVANT LE SPECTACLE

Afin que ce spectacle se vive pleinement, nous suggérons que la préparation au spectacle porte particulièrement sur **la sortie au théâtre**. Peu d'enfants ont la chance de fréquenter le théâtre sur une base régulière, il pourrait s'agir d'une première expérience théâtrale.

Prenez un temps ensemble pour en découvrir plus sur le théâtre et informer les enfants sur le **déroulement de l'expérience** qu'ils et elles s'apprêtent à vivre.

C'EST QUOI LE THÉÂTRE?

Pourquoi, quand et comment des gens ont-ils commencé à se rassembler dans des lieux pour se faire raconter des histoires pour rire ou pleurer ensemble? **L'histoire du théâtre est fascinante**. Des grands amphithéâtres grecs en passant par la Comédie française jusqu'aux salles ultra modernes, des milliers de lieux ont été inventés pour mettre en valeur des histoires. Pour d'autres, la simple lueur d'une chandelle allumée peut suffire pour faire surgir tout un monde! **Le théâtre prend diverses formes** et toujours il évolue pour mieux toucher les personnes à qui l'on raconte des histoires.

Suggestion lecture : *Les théâtres du monde*, paru chez Gallimard Jeunesse dans la collection *Les racines du savoir*.

ET LA MARIONNETTE?

Il est important de sonder les connaissances des enfants sur la marionnette. **Ont-ils et elles déjà vu un spectacle de marionnettes?** Les marionnettes peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être en bois, en tissu, en papier, à fils, à tiges, à tringles. Elles peuvent être aussi petites qu'un pouce ou aussi grande qu'un éléphant.

PENDANT LE SPECTACLE.

LA SORTIE DE GROUPE EST EN SOI UN ÉVÉNEMENT

Monter à bord d'un autobus scolaire avec ses ami.e.s est **une aventure en soi.**

Bien entendu, une fois dans la salle de spectacle, l'écoute est la qualité première pour la réussite d'une sortie au théâtre. Par contre, il ne faut pas oublier de dire aux enfants qu'**ils et elles ont le droit de réagir au spectacle.** Les artistes aiment entendre les réactions des enfants. Les rires, les *Ohh!*, les *Ahh!* sont les bienvenues. Il arrive souvent que les enfants posent des questions et nomment des personnages à haute voix, c'est parfait!

Nous suggérons de **ne pas utiliser le fameux *Chut!*** auprès des jeunes, puisque souvent il finit par faire perdre la concentration des enfants qui écoutent et même des artistes sur scène.

Les décors, la musique et les éclairages viendront enrichir cette expérience unique qu'offre le théâtre de marionnettes : vibrer collectivement à une histoire racontée par des artistes et des objets inanimés qui prennent vie sous nos yeux.

ATTENTION

Une introduction aux thèmes du spectacle peut être intéressante mais attention de **ne pas trop en dévoiler.**

Il faut préserver la magie du spectacle!

UN MOT SUR LA CRÉATION

Archipel est une invitation à la **découverte** et à la **rencontre** de l'autre. C'est un **voyage ludique et poétique** au coeur d'un univers tout en mouvement.

Sur scène, une marionnettiste, une danseuse et une musicienne assemblent leurs **îles imaginaires** pour mieux les lier entre elles et ainsi faire apparaître des formes de vie insolites.

Grâce à une scénographie inventive qui s'agence à des **marionnettes** surprenantes et à une musique organique, cette proposition hautement visuelle suscite le **rêve** et l'**émerveillement** des petites comme des grandes personnes.

Trois sœurs-étoiles partent à l'aventure au coeur d'un archipel flottant dans l'immensité. D'une île à l'autre, elles voyagent toujours plus loin dans **un monde en perpétuel mouvement** qui les mène à la découverte de l'autre et d'elles-mêmes.

Chaque escale leur révèle des rencontres surprenantes et envoûtantes qui évoquent à la fois la **fragilité** et la **force de l'existence**.

MOT DE L'IDÉATRICE

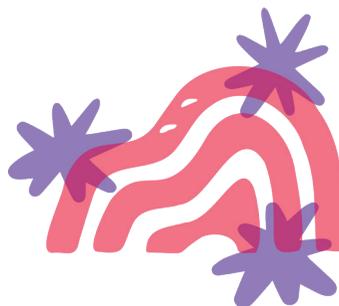

SABRINA BARAN - Tout a commencé par une étincelle.

Sur l'archipel du Japon m'est revenu comme un **rêve** *Et moi, je suis une île*, de l'auteur Anthony Phelps. Dans ce conte, l'île de Montréal raconte à un poète comment elle est un jour sortie de son lit du fleuve Saint-Laurent pour aller à la rencontre de ses soeurs, les îles des Caraïbes.

Je me suis mise à rêver à cette **sororité des îles**, à ce qu'elles évoquent, à leurs **mythologies** et à la **magie** qui les entoure. Je me suis demandée : qu'est-ce qu'elles me racontent, à moi, les îles? J'ai alors osé les écouter, leur donner **parole** et la **liberté de bouger**. Elles m'ont menée bien au-delà de tout ce que je pouvais m'imaginer...

J'ai réuni une équipe d'artistes qui m'inspirent pour sonder nos îles imaginaires et les relier les unes aux autres. Ensemble, nous avons exploré les îles comme **métaphore du nous**. Nous avons d'abord sillonné les quatre coins de notre île de Montréal pour ensuite nous rendre jusqu'aux légendaires Îles-de-la-Madeleine. Face au large, des mots, des images et des sons ont émergé, imprégnés par la magie de cet archipel. Nous les avons fait tourbillonner dans tous les sens, au gré de nos inspirations. De ce flot créatif est né tout **un archipel cosmique** flottant au milieu de l'immensité, **un espace où tout est possible**, où tout est en constant mouvement.

Bienvenue dans notre archipel, bon spectacle, mais surtout **bon voyage!**

L'ÉQUIPE DE **CRÉATION**

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE **SABRINA BARAN**

Directrice artistique de L'illusion, Sabrina se forme en théâtre de marionnettes et en création pour le jeune public auprès d'artistes du Québec et de l'Europe. Elle s'implique dans la création, l'élaboration et l'interprétation des spectacles de la compagnie, notamment Chantefable, À la belle étoile ainsi que Philémon et Baucis. En 2012, elle signe Ondin, sa première création, suivie du spectacle Tommelise (2017) et Conte du Littoral (2018). Ces spectacles sont présentés au Québec, au Canada et à l'international.

DRAMATURGIE ET TEXTE **LOUIS-CHARLES SYLVESTRE**

Louis-Charles est un collaborateur de longue date de L'illusion. Il est notamment interprète dans *Histoire à dormir debout* et *Conte du Littoral* dont il signe aussi le texte. Il cumule les expériences en écriture jeunesse autant pour le théâtre (*Chico et la montagne*, *Polo le voyage de l'autre côté*, *La chasse aux biscuits*) que la télévision (*Les Sapiens*, *Les Mutants*, *Nicolas Noël*). Depuis 2020, il enseigne à l'École nationale de théâtre du Canada.

INTERPRÉTATION **CITLALI GERMÉ**

Née au Mexique, c'est en France que Citlali se forme en tant que danseuse interprète. Elle commence sa carrière à Paris en travaillant avec plusieurs chorégraphes de la relève. En 2013, Citlali s'installe à Tiohta:ke (Montréal). Depuis, elle collabore avec plusieurs compagnies d'ici; notamment Ondinnok, L'illusion, Le Carrousel, Dynamo théâtre, Sinha Danse et Van Grimde corps secret. Citlali développe également ses propres créations dont *À l'Aube de l'Amertume* (2019) et *Moi, Chiquita* (2022).

INTERPRÉTATION **PAOLA HUITRÓN**

Diplômée en jeu au Mexique, Paola travaille au sein de différentes compagnies professionnelles de théâtre de marionnettes. En 2013, elle entame une recherche sur la marionnette et les matériaux qui lui fait parcourir le monde. Elle s'installe ici pour compléter une maîtrise sur la marionnette virtuelle à L'École Supérieure de Théâtre de l'UQAM. En plus de travailler sur ses propres créations, elle collabore avec plusieurs compagnies québécoises dont Valise Théâtre, L'illusion et le Théâtre Motus.

UNIVERS SONORE ET INTERPRÉTATION MARYSE POULIN

Artiste du corps, du son et de l'image, Maryse pratique et intègre divers langages artistiques dans son travail. Après cinq saisons avec O'Vertigo, elle entreprend sa propre recherche du mouvement. Musicienne autodidacte, conceptrice sonore au théâtre, accompagnatrice pour la poésie, chasseuse de sons dans la vie, elle crée des musiques pour la scène à partir d'instruments hétéroclites. L'Académie Québécoise du théâtre lui décerne à deux reprises le Masque de la conception sonore.

SCÉNOGRAPHIE LAURENCE GAGNON LEFEBVRE

Laurence est diplômée du programme de scénographie à l'École Nationale de Théâtre en 2011. Depuis, elle conceptualise des espaces pour des œuvres autant poétiques qu'engagées. Son amour de la matière brute a souvent teinté la création de ses univers simples et intemporels. Appelant à l'imaginaire de tous et toutes, ses espaces et personnages sont conçus au sein de processus authentiques et libres, et toujours pensés collectivement. Elle tente, à travers le langage scénographique, de nourrir l'écriture, tout en dessinant ce qui est moins accessible aux mots.

CONCEPTION DES MARIONNETTES SOPHIE DESLAURIERS

Sophie a suivi une formation de sculpture sur matériaux de synthèses, techniques de moulage et résines. Puis, elle a travaillé un an avec la scénographe Natacha Belova à Bruxelles avant d'entrer au Théâtre aux Mains nues à Paris. Au Québec, elle a réalisé un mémoire-crédation à l'UQAM, sur l'adaptation et la mise en scène du roman graphique MAUS d'Art Spiegelman. Elle conçoit et réalise des marionnettes pour différentes compagnies en collaborant à leurs scénographies.

A photograph showing children's hands working on a project. One child is drawing on a piece of paper with a black marker. Another child's hand is visible on the left. There are several papers with text and images, including one with the word 'ALIER' and another with 'CHEVALIÈRE' and 'THÉÂTRE DE MARIGNANETTES'.

APRÈS LE SPECTACLE

Les activités de suivi au spectacle sont multiples et toutes permettent l'enrichissement de cette sortie et son réinvestissement dans plusieurs autres apprentissages. Dessins, bricolages, discussions, compositions écrites, recherches; les possibilités sont infinies!

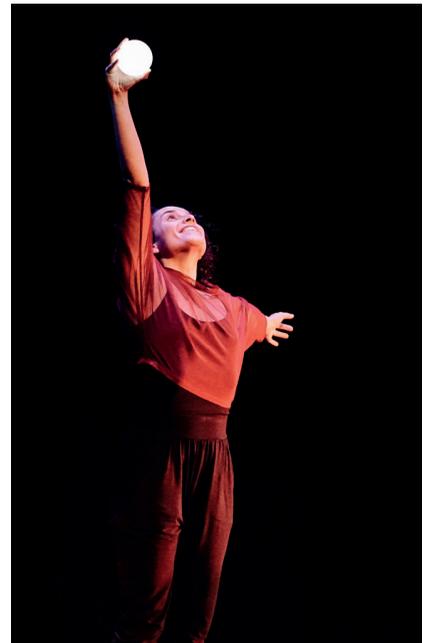
Suite au spectacle, nous vous suggérons de **prendre d'abord le temps d'échanger en groupe sur les impressions de chacun.e**. Quel est leur moment préféré, comment ils et elles se sont senti.e.s, qu'est-ce qui a été compris ou moins compris. Rappelez-vous, **il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse**, chaque enfant peut avoir une interprétation différente du spectacle.

LES ÉMOTIONS

Du début à la fin du récit, des personnages vivent des aventures qui sont loin de les laisser indifférents. Mais dans la salle de spectacle, **vivons-nous les mêmes émotions que ces personnages qui s'animent devant nos yeux?**

Il peut donc être intéressant d'interroger les élèves sur ce qu'ils et elles ont vécu en assistant au spectacle. Quel personnage les ont le plus touchés? Pourquoi? Ont-ils et elles détesté/adoré un personnage en particulier?

Vous pouvez ainsi discuter ensemble des différents personnages, de leurs caractères et de leurs émotions. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaises interprétations.

LES GRANDS THÈMES DU SPECTACLE

QU'EST-CE QU'UN ARCHIPEL ?

Un archipel est un **regroupement d'îles proches les unes des autres**. Chaque île est entourée d'eau mais ensemble elles forment un tout. Il y a tant d'archipels à travers le monde: Les îles de la Madeleine, le Japon, les Antilles, Hawaï. À vous de les découvrir!

JE RÊVE DE VOYAGE

Dans ce spectacle, chaque escale nous surprend avec la rencontre de nouvelles créatures, de nouveaux paysages. À chaque fois, elles nous apprennent à avoir un regard différent sur ce qui nous entoure, à apprivoiser l'étrangeté et les formes de vie que nous n'avons jamais vu.

Amusez-vous à créer des personnages que nous n'avons encore jamais vu, qui sont tout droit sortis de votre imagination! Il est possible de le faire par collage, bricolage, dessin et même en mimant ou en dansant.

TOUT BOUGE

Saviez-vous que les îles bougent? On ne s'en aperçoit pas mais les mouvements des plaques tectoniques font bouger le monde sans cesse. Ce sont de petits mouvements que nous ne percevons pas, mais qui font une différence après des centaines de millions d'années. Par exemple, les îles de la Madeleine étaient tout près de l'équateur à leur formation. À travers, un voyage long de plusieurs milliers d'années, elles se sont retrouvées dans le Golfe du St-Laurent.

NOS ÎLES, NOS SOEURS, ARCHIPEL

Inventez votre propre île, les personnages qui y vivent et son rapport aux autres îles. Comment on y bouge, comment on y parle? On peut le faire par des dessins ou même grâce à des jeux dans l'espace.

LES PERSONNAGES MARIONNETTES

Tous les personnages sont liés à leurs îles dans un rapport toujours en évolution.

BONBON

MÉMÉ

BERNARDINA

GUSTAVO

LA PETITE COLONIE

Ce sont les premières petites créatures que l'on découvre. Elles sont un peu comme des premières formes de vie. Très curieuses, elles semblent attirées par les perles de lumière.

COURT COURT

Il est toujours en retard!
Ses petites pattes chatouillent beaucoup et lui permettent d'aller toujours un peu plus loin.

AMPHIBIO

Il semble vivre sur une île spatiale. Il s'enroule dans le temps autour des balles lumineuses.

GRANDIOSE

TRANQUILLE

Deux créatures bien spéciales, sont-elles voisines ou amies depuis toujours? Qu'en pensez-vous? Elles se retrouvent à vivre ensemble toutes sortes de péripéties.

GAÏA

Elle apparaît des profondeurs, elle est partout et nulle part à la fois. Elle s'assemble sous nos yeux et disparaît dans un tremblement de terre.

LES MOTS DU SPECTACLE

COMME UN POÈME

Le spectacle est conçu comme un poème, **et si vous vous amusez avec ses mots?** Prenez le temps de découvrir les mots que vous ne connaissez pas, jouez avec les répétitions, accompagnez les mots avec de la musique ou avec des mouvements dansés.

*Je suis
J'existe
Je rêve*

*Depuis la nuit des temps
Tout se transforme
Tout bouge
Tout
Inlassablement
Depuis la nuit des temps*

*Je suis là
debout
au sommet du monde*

*Tranquille et grandiose
grandiose et tranquille*

*Le vent chante
Le ciel
La lumière
Je rentre chez moi
Tremblante de joie*

LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

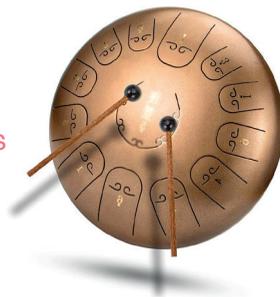
Maryse, la musicienne, utilise deux drôles d'instruments pendant le spectacle :

LE TAMBOUR À LANGUETTES

Ce tambour émet des **notes douces** qui aide à soulager le stress et à profiter de la paix et de la relaxation. Il est largement utilisé dans l'éducation musicale et même la pratique du yoga. Il fait penser à la carapace d'une tortue ou même à un ovni.

Comme son nom l'indique, le tambour à languettes est composé de petites langues qui correspondent chacune à une note de musique.

LE TAMBÖA

Inspiré de la famille des tambours à fentes d'origines diverses (Afrique, Océanie, Amérique du Sud...), le Tamböa est **une caisse de résonance surmontée de six languettes** de cerisier d'automne accordées selon différentes gammes pentatoniques qui donnent à l'instrument une musicalité simple, harmonieuse et magique.

POURSUIVRE

NOS RECOMMANDATIONS LECTURES

Anthony Phelps

Et moi je suis une île

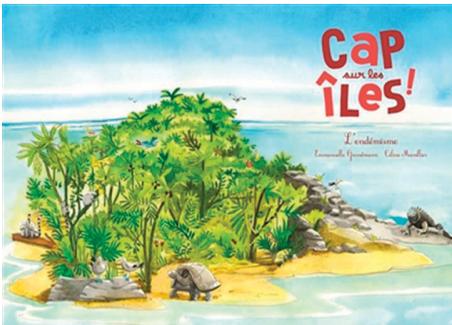
BQ

Découvrez le conte qui a inspiré l'idéatrice du spectacle :

Et moi je suis une île

Anthony Phelps (2010), Bibliothèque québécoise

Quatre contes empreints de poésie et d'onirisme. Qu'arrive-t-il à l'île de Montréal quand elle se détache de ses amarres et remonte le fleuve Saint-Laurent, remonte la mer jusqu'à celle d'Haïti ? Quand Moly le petit poisson rouge saute de son bocal et s'enfuit, lorsqu'une roue se détache de la voiture et prend le large, quand une poupée à la chevelure de soleil s'échappe, à l'occasion d'un hold-up, de la vitrine où elle est exposée ? L'auteur fait reflourir les sortilèges de l'enfance et ce goût pour l'aventure qui transporte avec une fine malice le réel aux antipodes du réalisme.

Explorez la diversité des îles :

Cap sur les îles! L'endémisme

Emmanuelle Grundmann et Céline Manillier (2019), Édition Ricochet, Collection Ohé la science!

Au début, une île... c'est juste un confetti de terre au milieu de la mer. Au fil du temps, elle est colonisée par les oiseaux, les plantes, les insectes, les animaux... qui vont grandir, vivre et se reproduire.

Peu à peu les espèces évoluent à leur rythme, sans interférences avec le monde extérieur. Isolée, chaque île devient unique avec un écosystème distinct qui lui est propre. C'est d'ailleurs en étudiant ces lieux originaux que Darwin a développé sa fameuse théorie de l'évolution.

LE DÉCOR

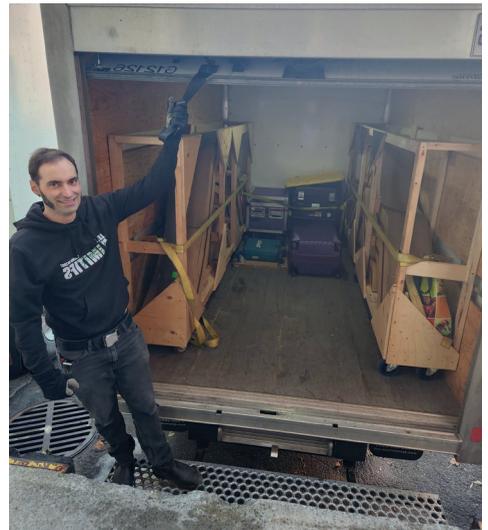

Les grandes arches en bois qui composent le décor du spectacle sont inspirées des paysages des **Îles de la Madeleine**, un archipel du Québec.

C'est grâce à elles que les sœurs étoiles créent toutes les îles du spectacle. **Avez-vous remarqué qu'elles les utilisent pour évoquer aussi le son de la mer?**

Les arches deviennent tantôt cavernes, tantôt montagnes, les possibilités sont infinies. Il suffit de laisser aller notre imagination!

Anecdote de scénographie : Les arches s'emboîtent parfaitement entre-elles. Cela a été pensé pour les faire voyager même dans les salles les plus lointaines!

Quelque part au milieu du temps, trois sœurs-étoiles rêvent d'aventures!
Elles entament ensemble un voyage au cœur d'un archipel flottant dans
l'immensité.

L'ÉQUIPE DE CRÉATION

IDÉATION ET MISE EN SCÈNE : SABRINA BARAN

DRAMATURGIE ET TEXTE : LOUIS-CHARLES SYLVESTRE

SCÉNOGRAPHIE : LAURENCE GAGNON LEFEBVRE

UNIVERS SONORE : MARYSE POULIN

MARIONNETTES : SOPHIE DESLAURIERS ET LAURENCE GAGNON LEFEBVRE

ASSISTANTE À LA FABRICATION MARIONNETTES : CÉLINE CHEVRIER

COSTUMES : SOPHIE DESLAURIERS

LUMIÈRES : AUDREY-ANNE BOUCHARD

INTERPRÉTATION : PAOLA HUITRÓN, CITLALI GERMÉ ET MARYSE POULIN

L'ILLUSION

Espace de création et de diffusion dédié aux arts de la marionnette

6430, St-Denis Montréal (Qc) H2S 2R7

514-523-1303 • info@illusiontheatre.com