

Faisons en sorte que notre bateau ne coule pas !

Cahier pédagogique

BARKA

Une création de GIROVAGO PRODUCTIONS

1. Introduction

Mot de la compagnie Créations Girovago:

Cher équipage, bienvenue à bord de Barka, et admirez le paysage alentour : à bâbord, la mer, à tribord, la mer. Derrière nous, une société archaïque en perdition, et droit devant nous… l'Inconnue.

BARKA est une invitation au voyage, à la solidarité et à l'action. Un voyage sensoriel entre musique, danse et cirque, où chaque mouvement, chaque interaction et chaque son deviennent une métaphore du monde que nous construisons ensemble.

Objectif du cahier pédagogique

Ce guide s'adresse aux enseignant·es et aux éducateur·rices souhaitant préparer leurs groupes à la représentation de BARKA et prolonger l'expérience à travers des activités créatives, interdisciplinaires et réflexives.

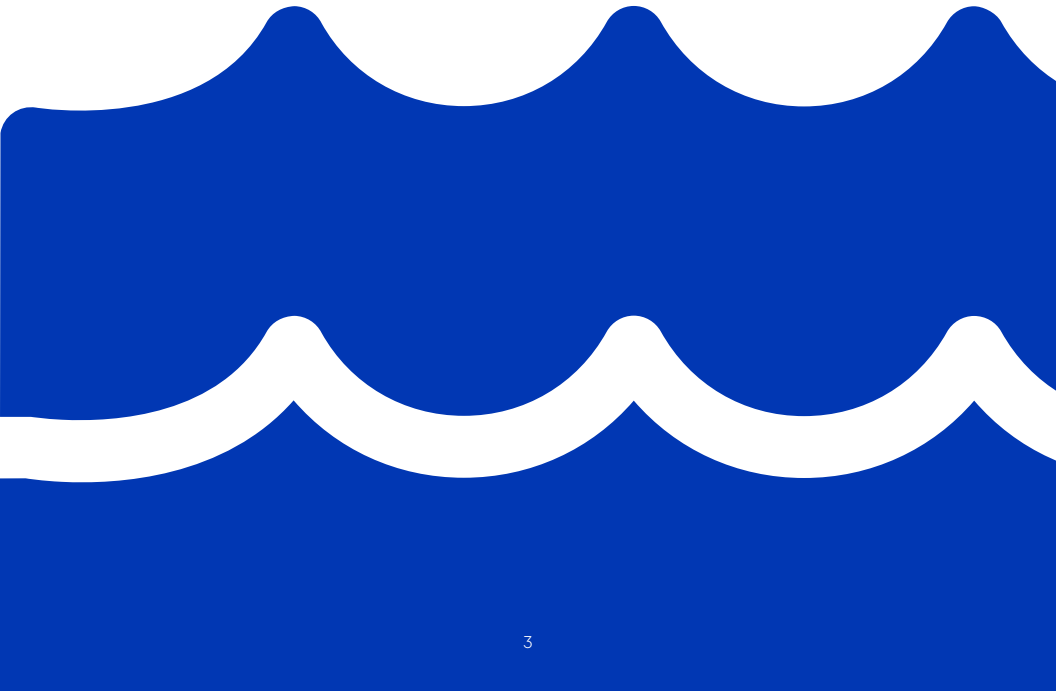
Public visé

Cycle primaire (8–12 ans) et secondaire (12–15 ans), adaptable selon les groupes.

2. L'histoire de notre BARKA

Synopsis

Nous sommes tous dans le même bateau, explorateurs, migrants ou survivants, peu importe. Nous larguons les amarres et le voyage commence, chacun poursuivant son rêve au gré des flots. Une tempête se profile à l'horizon, mais malgré les avertissements du « Fou », l'équipage avance toujours plus vite, toujours plus fort vers l'inconnu, navigant entre espoir et insouciance, entre beauté et déséquilibre.

Signature artistique

Sur scène, tu verras 11 artistes de différentes disciplines (cirque, musique, danse), venus du monde entier. Dans ce bateau, les relations se tissent entre les personnages, chacun avec son langage, ses racines et ses valeurs, chacun à la conquête de ses propres rêves.

La musique

Le spectacle est né grâce à la musique, qui a été le tout premier élément de sa création. Cette musique vient de l'album ***Velkombak*** du groupe **GKO**. Elle mélange la musique colombienne et les musiques d'Europe de l'Est. La cumbia, un style de musique originaire de Colombie, utilise des tambours, des flûtes, des maracas et l'accordéon. Cette cumbia rencontre les sons d'Europe de l'Est, comme ceux de la Bulgarie, de la Macédoine, de la Serbie ou de la Roumanie, qui utilisent les cuivres, l'accordéon et le violon sur des rythmes souvent impaires.

La danse

Dans BARKA, tout le monde danse ! La danse Cumbia est née du métissage culturel entre plusieurs peuples : la culture africaine, apportée par les personnes réduites en esclavage, la culture européenne, arrivée avec la colonisation espagnole, et la culture des peuples autochtones de Colombie. Jupes colorées et tambours, cuivres et maracas se mêlent, donnant à l'œuvre une énergie festive et une envie irrésistible de danser !

Le cirque

Dans BARKA, le cirque est très présent. Trois artistes y réalisent des numéros de jonglerie, de roue Cyr, de mât chinois, de cerceau aérien et de nombreuses acrobaties.Le cirque apporte de la magie au spectacle et aide à raconter l'histoire. La roue Cyr devient le gouvernail du bateau, le mât chinois se transforme en mât du navire, et les quilles de jonglerie se changent en poissons volants. Grâce au cirque, le spectacle nous fait ressentir que l'impossible devient possible

Symbolique

Pour créer ce spectacle, nous avons joué avec la symbolique de l'eau : l'eau qui nous porte, nous abreuve, nous fait chavirer et nous transforme. Sous forme d'océan, de gouttes, de vapeur ou de sueur, c'est sur cet élément, l'eau, que nous avons navigué tout au long de la création du spectacle. La BARKA est aussi bien plus qu'un bateau. La Barka représente un espace à protéger: notre planète Terre, flottant dans l'univers. Plus généralement, la Barka peut représenter tout espace collectif à partager, comme une salle de classe, un projet commun, un pays ou une gang d'ami.e.s.

3. L'équipage

Les personnages

Sur scène, il y a onze personnages et chacun a son histoire:

Juan Perditi

C'est le pêcheur de rêves, qui doit aller pêcher toujours plus loin pour nourrir sa famille, mais les poissons se font rares. Ses rêves donne du courage et du vent dans les voiles.

Rachel Cyr

C'est la capitaine qui navigue et dirige avec fermeté, expérience et précision. Son seul défaut est qu'elle ne peut s'empêcher de valser avec la barre et là, gare au mal de mer!

Dottore Salvatore Pessimisto

On ne comprend rien à ce qu'il dit. Ou bien on ne veut pas vraiment le comprendre. Car derrière ses apparences un peu folles, c'est un puit de sciences.

Emma Bocharivari

Issue d'une famille très riche, elle doit traverser l'océan pour rejoindre son futur mari. Mais les conditions sur le bateau ne lui conviennent pas du tout et elle le fait savoir!

Éric Cheveu-Lapin

Il aime parler, séduire, unir et prendre le pouvoir. Il voyage de bateau en bateau, mais, curieusement, tous les navires sur lesquels il monte finissent par couler.

Shivkumar Guluganguli:

C'était un riche prince du sud de l'Inde. Il s'ennuyait tellement dans son grand palais qu'il a décidé de financer cette traversée folle et de dilapider sa fortune.

Ishmael Mousse

Le jeune moussaillon de la troupe. Habile et courageux, il est né sur ce bateau et fait toujours parfaitement tout ce qu'on lui demande, même les choses les plus absurdes.

Gabou Kirou

Avec ses problèmes de vue, il a fait une erreur sur le port: il a pris la barka pour un club de cruciverbistes. Il ne retrouve jamais ses instruments, mais il a toujours le mot juste.

Carmen Pavlova

Toujours en pleine danse, toujours en pleine transe, elle donne de l'énergie à l'équipage. Mais surtout, en virevoltant sur le pont du bateau, elle en assure l'équilibre.

Kid

On ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui elle est ni d'où elle vient, et tout cela est très louche. Taciturne machiniste, elle veille à ce que toute la mécanique du bateau fonctionne.

Ricardo Manontroppo

Caché derrière sa batterie de cuisine, tambourinant sur ses chaudrons, impassible, il prépare sa célèbre soupe de bémols pour tout l'équipage et assure le tempo.

Et toi ? Qui es-tu ? Quelle est ta place sur le bateau ? Quelles sont tes forces ? Quelle est ta poésie?
Invente ton personnage et rejoins-nous dans cette aventure !

4. Avant le spectacle : préparer le voyage

Activité 1 : Les arts du cirque d'hier et d'aujourd'hui

Cirque:

- *Enceinte où se déroulaient, chez les Romains, les jeux publics.*
- *À partir du XVIIIe s., enceinte, le plus souvent circulaire et couverte, où se donnent des spectacles équestres, acrobatiques, etc.*
- *Ensemble de ces spectacles et des activités qui s'y rapportent.*
- *Entreprise spécialisée dans ce genre de spectacles.*
- *Lieu où règne une agitation désordonnée*
- *Situation obligeant à des manœuvres complexes*
- *Dépression de forme semi-circulaire à bords raides, entaillée par les glaciers : Le cirque de Gavarnie.*
- *Cratère à la surface d'une planète.*

Si je te dis le mot "Cirque", qu'est ce que tu imagines? Qu'est ce que le cirque représente pour toi? D'où vient le cirque selon toi? À quoi ça sert?

Comment imagines-tu le cirque d'aujourd'hui ? Connais-tu le cirque moderne ? Si je te parle des 7 doigts de la main, du cirque du Soleil, du cirque Éloize ou de la Tohu, est-ce que ça te dit quelque chose ?

Activité 2 : Les sons de la Cumbia

Écoutons ensemble:

Shukri Dvojka par Džambo Aguševi Orchestra
https://dzamboaguseviorchestra.bandcamp.com/track/shukri-dvojka

La Pasionaria par Gaiteros de Pueblo Santo
https://gaiterosdepueblosanto.bandcamp.com/track/la-pasionaria

Vacilon par GKO
https://gypsykumbia.bandcamp.com/track/vacil-n

Comment décrirais tu cette musique? Rapide? Lente? Joyeuse? Triste? Dansante? Moderne? Ancienne? Chaude? Froide? Binaire? Ternaire?

Identifions ensemble les instruments

Ressentons le rythme dans le corps.

Activité 3 : Tous dans le même bateau

Cette expression « tous dans le même bateau » est reliée à la solidarité, à l'environnement, aux migrations, ou les défis que l'humanité partage aujourd'hui.

Pour toi, qu'est-ce que cette expression veut dire dans notre monde actuel ?

Quelle action concrète souhaites-tu poser pour que notre bateau reste à flot ?

5. Pendant le spectacle : Observer et ressentir

(Distribuer une fiche d'observation adaptée à l'âge)

Observe bien les artistes : qui fait quoi ? (mât chinois, jonglerie, trompette, danse...)

Écoute attentivement la musique : entends-tu quelque chose de particulier ? Quels instruments remarques-tu et lesquels te marquent le plus ?

Regarde le cirque : que remarques-tu ? Quelle discipline t'impressionne le plus ?

Fais attention aux gestes, aux danses et aux mouvements : lesquels t'impressionnent ou te touchent le plus ?

Quel personnage t'inspire le plus ?

6. Après le spectacle : Créer et réfléchir

Objectif : prolonger la réflexion et la créativité.

Activité 1 : Dessine ton moment préféré (Avec crayons, collages, textures, etc.)

Souviens-toi de la scène qui t'a le plus touchée et exprime là à ta manière, selon tes couleurs et ton ressenti.

Activité 2 : Rejoue la tempête

Crée une courte scène collective en musique et mouvement. Explore les émotions du chaos et du retour au calme.

Activité 3 : Crée ta Cumbia

Inventons notre Cumbia avec des percussions corporelles, avec nos voix, ou objets de classe.

Activité 4 : Le Manifeste de ma classe

Voici notre manifeste. À vous d'écrire votre propre manifeste collectif.

8. Fiche enseignant·e

Compétences travaillées :

- Éducation artistique (musique, arts de la scène)
- Éthique et culture religieuse : solidarité, respect du vivant
- Français : compréhension et expression orale
- Éducation à la citoyenneté : environnement et vivre-ensemble

Durée suggérée des activités :

- Avant : 1 période
- Après : 2 à 3 périodes selon l'approche

Matériel requis : Papier, instruments simples, espace libre.

9. Journal de bord : Carte de voyage

Fiche imprimable où les élèves notent :

- Ce qu'ils ont ressenti, appris, découvert.
- Le message qu'ils retiennent.
- Une action concrète qu'ils souhaitent poser "pour que notre bateau reste à flot"

.

BARKA : notre carte de voyage

Prix et nominations

- Musique de l'album *Velkombak* (GKO) utilisée dans le spectacle, nominée aux **Junos 2021**
- Musique de l'album *Velkombak* (GKO) nominée à l'**ADISQ 2021**
- Finalistes **Prix Propulsion** - EnPiste et le CAM en **2025**

Participations et tournées marquantes

Canada

- Québec (Montréal, Longueuil, Rimouski, Shawinigan, Québec, Baie-Comeau…)
- Colombie-Britannique (Vancouver, Cranbrook, Vernon…)
- Saskatchewan (North Battleford, Prince Albert)
- Alberta (Médecine Hat, Camrose, Sherwood Park) et Edmonton.

International

- Colombie (Bogotá, – Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Teatro El Ensueño, Café Libro)

Festivals et événements

- 2022– **Festival Montréal Complètement Cirque** (22 représentations, première mondiale)
- 2023– **Festival Bastringue de Joliette**
- 2023– **Alberta Circus Art Festival**
- 2023– **Pacific Contact** (Canada)
- 2024– **Festival de cirque Laurentides** – Val-David
- 2024– **ROSEQ** (Réseau des Organisateurs de Spectacles de l'Est du Québec)
- 2024– **CAPACOA** (Canadian Arts Presenting Association)
- 2024– **RIDEAU** (Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques)
- 2025– **CIRCULART** (Colombie)

Réalisations artistiques

- Mise en scène par **Patrick Léonard** (Les 7 doigts de la main) et **Ricard Soler Mallol**
- 11 interprètes internationaux aux parcours prestigieux (Cirque du Soleil, Cirque Éloize, GKO, MARSÖ…)
- Mélange unique de **musique latino-américaine (Cumbia) et sonorités d'Europe de l'Est**, créant une signature musicale originale
- Plus de **64 représentations**, touchant près de **18 000 spectateurs**

Une création de

GIROVAGO
PRODUCTIONS

Contact

CARMEN RUIZ
514.668 1688
productionsgirovago@gmail.com
www.girovago.org

Soutenu par

Canada Council for the Arts
Conseil des arts du Canada
CALQ
Conseil des arts et des lettres du Québec
CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL
THÉÂTRE AUX ÉCURIES
Québec
7 Doigts
TOHU
mai
CAMBIOS

© 2025 Montréal, Québec,