

PANDA'S HOME

熊貓的家

compagnia
tpo

MET
TEATRO METASTASIO
STABILE DELLA TOSCANA

立里
空间
TONG
PRODUCTION

PANDA'S HOME

PANDA'S HOME

Compagnie TPO, en coproduction avec
TONG PRODUCTION | TEATRO METASTASIO DI PRATO

direction artistique Francesco Gandi, Davide Venturini

basé sur une idée de Lizhu Ren

chorégraphie Daniele Del Bandecca, Martina Gregori

danse pour deux interprètes

visual design Elsa Mersi

sound design Spartaco Cortesi

computer engineering Rossano Monti

costumes Chiara Lanzillotta

accessoires Livia Cortesi

China SPAF 2017 - Shanghai Performance Arts Festival | “Going to the world” Award

HOME

À pas de danse, nous suivons un panda... sa "maison" se trouve dans une forêt grande comme la Chine entière.

Dans ce voyage imaginaire, nous entrerons dans les histoires, la tradition et la culture chinoises.

Nous rencontrerons des forêts de bambous, des monstres, des feux d'artifices, des cerfs-volants. Nous comprendrons de manière simple et intuitive comment, dans la pensée chinoise, les éléments de la nature sont liés entre eux par un mouvement circulaire. C'est la théorie des Cinq éléments (*WU XING*), où chaque élément se transforme et engendre le suivant: le bois - le feu - la terre - le métal - l'eau.

Les Cinq Eléments sont donc la trace suivie par les deux danseurs pour entraîner les enfants dans un voyage à travers le temps et l'espace, la Chine et ses paysages, sa culture ancestrale, ses traditions et ses chansons.

Sur scène, les images et les sons enveloppent les petits spectateurs dans des atmosphères colorées et interactives, à travers des jeux collectifs attractifs avec les danseurs, rendant cette expérience de voyage unique et immersive.

PANDA'S HOME

NOTES

durée: 50'

capacité limitée

âge: à partir de 4 ans

PANDA'S HOME

PRESS REVIEWS

"China represents an incredible resource for European artists, especially those who are able to share experiences and practices..."

For TPO, the main task with Panda's Home is to fill the gap between the young audience, the contemporary world and Chinese traditions."

- *Chen Nan, China Daily*

"This is a cultural adventure, with Chinese elements, for children of the world to experience the beauty of East meeting West"

- *High Above*

NOTES SUR “PANDA’S HOME”

Un voyage en Chine à pas de danse.

Traiter ces thèmes nous a permis d’approfondir la complexité de la pensée traditionnelle chinoise et de d’acquérir une manière de considérer la réalité différemment. Nous avons compris que dans la pensée traditionnelle chinoise, les éléments de la nature sont liés entre eux selon un mouvement circulaire, comme l’explique la théorie des cinq éléments, ou mieux, des « mouvements », l’une des théories fondamentales de la pensée philosophique chinoise.

Les Cinq Mouvements ou *Wu Xing* ou Eléments Dynamiques jouent un rôle de prime importance, et sont la clé de voûte pour la compréhension de toute la pensée philosophique chinoise.

Le mot *Wu Xing* est composé de l’idéogramme *Wu*, qui indique le nombre cinq, et de *Xing*, qui signifie se mouvoir, marcher. D’une manière générale, le mot *Wu Xing* prend le sens d’une transformation dynamique et permanente, et les Cinq Eléments désignent chacun les modalités à travers lesquelles ces transformations sont exprimées. Le Bois engendre le Feu, en brûlant il forme des cendres qui se décomposent en terre. Le Feu devient ainsi l’élément générateur de la Terre. De la Terre sont extraits les métaux qui, une fois fondus, deviennent l’Eau qui nourrit les plantes et les arbres, selon une loi universelle éternelle et immuable. Tel est le cycle “*sheng*”, ou cycle de la “création”, appelé en médecine traditionnelle orientale relation “mère-enfant”.

Dans la phase préparatoire du spectacle, nous avons suivi le plus rigoureusement possible cette théorie. Celle-ci est devenue, de fait, la “ligne directrice” à partir de laquelle nous avons construit les tableaux visuels et les scènes, les chorégraphies, les images et les paysages sonores. Sur cette trame, le spectacle a été articulé en cinq tableaux principaux correspondant chacun à un élément. Au sein de chaque tableau, nous avons créé un cadre pour raconter des légendes ou des croyances propres à l’imaginaire enfantin de la tradition culturelle chinoise.

Les tableaux s’intitulent “Le Bois”, “Le Feu”, “La Terre”, “Le Métal”, “L’Eau”, et sont précédés d’une introduction qui ouvre au “thème du voyage”. Cette introduction est dédiée au panda, animal symbolique de la Chine et notre personnage-guide. Au cours du voyage, le petit panda se transformera tour à tour, joyeusement, en un véhicule occasionnel d’abord en voiture, puis en bateau, en train, en avion et enfin en vélo, et il nous conduira jusqu’en Chine, jusque devant la Grande Muraille. Là commence “le mouvement” à travers les cinq éléments.

PANDA'S

1 ● Le Bois

Il est représenté sur scène par le bambou vert qui se propage grâce à ses racines puis continue de pousser, mince et flexible.

Simultanément à la pousse du bambou, la scène s'étend elle aussi. Du vide au plein. D'un élément à de multiples éléments. À l'arrière-plan apparaissent en effet d'autres éléments scénographiques, géométriques, circulaires et rectangulaires, qui servent d'écrans de projection. Sur ces écrans, nous voyons d'abord croître les jeunes pousses de bambou, puis une forêt.

Le vert et le bambou représentent le printemps. À chaque élément correspond aussi un point cardinal. Dans le cas du Bois, le point cardinal est l'Est.

La chorégraphie qui La chorégraphie qui s'en inspire rappelle cette qualité "flexible" propre au bambou.

A man and a woman are shown in a dimly lit setting, illuminated by a strong green light. The man, on the left, is wearing a white sleeveless shirt and has his arms around the woman. The woman, on the right, is wearing a white sleeveless crop top and a white skirt. They are both looking down. In the background, a large projection of a bamboo forest is visible, with the bamboo stalks and leaves appearing as bright green silhouettes against a darker background. The overall mood is serene and natural.

PANDA

2 ● Le Feu

Le Bois se transforme en Feu. Sa couleur est le rouge, sa saison l'été, et il représente le point cardinal du Sud.

La tradition nous apprend que les tiges de bambou permettent de fabriquer des pétards et des feux d'artifice. Elle nous apprend aussi que les pétards, les feux d'artifice, les lanternes rouges et les tambours servaient à chasser l'arrivée du terrible monstre marin Nian qui, une fois par an, surgissait des abysses pour manger un être humain. Ainsi naît le duo de la lanterne rouge et le solo des bâtons scandé par le rythme ancestral des tambours traditionnels.

3 ● La Terre

Le Feu évolue en Terre. La couleur correspondant à cet élément est le jaune.

La Terre est située, selon une représentation graphique, au centre des autres éléments et elle leur est équidistante. En effet, l'élément Terre contient en soi tous les autres: le Bois avec les racines des arbres, le Feu et son magma incandescent, le Métal dans les profondeurs de ses entrailles, et enfin l'Eau, prête à jaillir de ses sources souterraines.

Dans ce tableau, la danseuse – à l'aide d'un objet neutre, ici un cercle de tissu qui peut prendre diverses formes et devenir également support des projections – développe une chorégraphie qui représente les variations entre les quatre saisons. Sa danse permet de donner forme à un paysage qui nous pourrions appeler "le jardin des quatre saisons", ou des "quatre points cardinaux".

À travers les images contenues dans ce tableau apparaissent des références aux couleurs, aux fleurs et aux oiseaux propres à chaque saison.

Ce paysage nous introduit à la représentation d'une célèbre légende qui attribue la découverte du fil de soie à la princesse Lei-Tzu, épouse de l'Empereur Jaune.

On raconte que pendant que la princesse dégustait un thé chaud, assise sous les frondaisons d'un arbre, un cocon tomba dans sa tasse ; intriguée par ce fil si fin, si solide et brillant qui sortait du cocon quand on le dévidait, la princesse fut tellement fascinée qu'elle décida de le tisser pour créer une étoffe.

Traditionnellement, le tissu de soie, grâce à sa légèreté et à sa résistance au vent, permettait notamment de fabriquer des cerfs-volants.

Les cerfs-volants, autre élément significatif de la culture chinoise, symbole de l'union entre la terre et le ciel, et récurrent dans certaines fêtes traditionnelles, devient ici un objet scénographique qui nous accompagne tout au long du chemin vers la Grande Muraille.

PANDA

La partie finale de cette scène est l'arrivée de la nuit et de la pleine lune.

Ici, nous avons pris pour référence deux composants de la tradition chinoise. Le premier est la fête de la lune, ou de la mi-automne. Durant cette période, lorsque la lune est parfaitement ronde, la famille se réunit et sort admirer la lumière brillante de la lune et manger "les gâteaux de la lune".

L'autre composant est la croyance qu'un lièvre habiterait sur la lune: le Lièvre de Jade. On raconte qu'il se trouve sous un cassier magique, où il fabrique des pilules d'immortalité, connues également sous le nom d'élixir de jade.

Sur scène, dans cet environnement nocturne, nous sommes invités à jouer avec la lune et les petits lapins qui l'habitent.

PLANET

4 ○ Le Métal

La Terre engendre le Métal, dont la couleur est le blanc, la saison l'automne, et l'animal le tigre blanc.

Sur scène, la lune, pleine et ronde, se transforme en gong. Au son du gong des feuilles tombent. La terre, à présent recouverte d'un manteau de feuilles d'automne, devient l'espace où le danseur réalise une chorégraphie inspirée du *Taijijian*. Au fil de ses déplacements, les feuilles remuent en laissant entrevoir le pelage d'un tigre blanc.

À la fin de la chorégraphie, le danseur dévoilera l'idéogramme qui représente le métal. Cet idéogramme se transforme en cloche, qui ondoie et sonne, puis devient la forme du jeu de la marelle, sur lequel on peut sauter à cloche-pied, mais aussi jouer de la musique.

(La marelle est un jeu qui existe dans de nombreux pays du monde, dont la Chine).

La scène se conclut par une autre référence puisée dans le répertoire des chansons traditionnelles pour enfants:

小白船 *La petite barque blanche*; ici, dans une courte vidéo qui sert de conclusion à la scène du Métal et ouvre celle de l'Eau, nous voyons la lune se transformer en une barque qui transporte le lapin et son cassier.

5 ● L'Eau

De l'élément Métal, on passe donc à l'élément Eau. La couleur correspondante est le noir, la saison l'hiver et le point cardinal le Nord.

Une source classique, le livre *Yue Ling* ou *Traité sur le calendrier*, nous donne à lire ce passage: "*Le premier mois de l'hiver [...] l'eau commence à se transformer en glace, la terre se met à geler, l'arc-en-ciel se cache à la vue du peuple [...] Durant ce mois arrive le début de l'hiver. La vertu suprême de cette période se manifeste dans le Mouvement Eau.*"

La première neige recouvre et cache tout. La glace et le froid congèlent la scène et la danse. Puis, lentement, progressivement, les éléments se réveillent lors d'un dégel magique.

Sous la neige, la couleur et l'eau avec ses rigoles affleurent à nouveau, et avec eux un nouveau cycle de vie. Le bambou se remet à pousser. Sur l'écran sont projetés les vers du poète chinois Du FU

好雨知时节 当春乃发生

"*La pluie est venue à son heure, au printemps, comme de juste*"

avec lesquels se referme un cycle des cinq éléments, et un autre s'ouvre.

Le voyage est terminé et l'apparition joyeuse du petit panda conclut le spectacle.

LE TPO ET LE THÉÂTRE INTERACTIF

Théâtre visuel, émotionnant, immersif, dans les performances du TPO, les protagonistes sont la scène, les images, les sons, les couleurs. Grâce à l'utilisation de technologies interactives, chaque spectacle se transforme en un espace "sensible", où expérimenter la fine ligne entre l'art et le jeu. Danseurs, artistes ou le public même interagissent ensemble en explorant des nouvelles formes d'expression au-delà des barrières de langue et culture.

Le travail de la Cie TPO est le résultat de la collaboration d'une équipe multitalentueuse et très unie d'auteurs de plusieurs disciplines des arts visuels et du spectacle.

Les spectacles produits sont caractérisés par l'utilisation de projections grand format, la création d'environnements théâtraux immersifs et l'utilisation des technologies interactives dont certaines sont développées spécifiquement par la Cie pour leurs spectacles.

L'espace scénique est conçu sous la forme d'un environnement dynamique et réactif, capable de faire participer le public de manière individuelle ou en groupe: il est doté de capteurs (caméras et micros) qui permettent à la fois aux interprètes et au public de moduler les sons et d'interagir avec les images par le mouvement ou la voix. Grâce à ces technologies sont créés des ambiances théâtrales sensibles dans lesquelles les enfants peuvent explorer l'espace scénique et découvrir aussi ce qui répond d'une certaine façon à leurs actions. Puis il se crée une relation active entre eux et l'ambiance, une forme de dialogue avec l'espace, les formes et les sons qui devient une expérience artistique.

Dans les spectacles du TPO le rôle des performers revêt une importance particulière: grâce aux effets interactifs les danseurs "peignent" et "jouent" sur scène en utilisant le corps ou le mouvement, mais surtout ils invitent les enfants à explorer un espace avec une approche théâtrale qui privilégie le corps et le regard.

Prix:

- China SPAF-Shanghai Performance Arts Festival | 'Going to the world' Award | 'Panda's Home' | Shanghai (CHINA) | 2017
- China SPAF 2017 - Shanghai Performance Arts Festival | "Going to the world" Award
- Festiwalu Teatralna Karuzela - Teatr Pinokio | 'Farfalle' | Włochy (PL) | 2016
- XXI Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA | 'Il Giardino Dipinto' | Torun (PL) | 2014
- World Congress Assitej | Award for Artistic Excellence | Warsaw (PL) | 2014
- Feten 2010 | Premio especial del jurado a las nuevas propuestas escénicas | Gjon (ES) | 2010
- New England Foundation for the Arts, National Dance Project, US Tour | Compagnia TPO | Boston, MA (USA) | 2010
- Teatri di Vita | Premio della giuria dei ragazzi 'Il Giardino Dipinto' | Porto Sant'Elpidio (IT) | 2007
- ADE (Art Digital Era) | Compagnia TPO | Polverigi (IT) | 2004
- ETI Stregagatto | 'Storie ZIP' | Roma (IT) | 1999
- ETI Stregagatto | 'Riflessioni' | Roma (IT) | 1983

PANDA'S HOME

Compagnie TPO

via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
t p o @ t p o . i t
w w w . t p o . i t

*TPO est subventionné
par: MIBACT et
Regione Toscana
Settore Spettacolo*