

Création au
Théâtre
National
de Chaillot
Novembre
2015

POUR
GARDEN

POP UP

POP UP GARDEN

en coproduction avec Théâtre National de Chaillot, Paris

direction artistique Davide Venturini, Francesco Gandi

chorégraphie Stefano Questorio, Valentina Consoli

danse pour deux interprètes

conception visuelle Elsa Mersi

ingénierie informatique Rossano Monti, Martin Von Günten

son Spartaco Cortesi

costumes Sonja Bäumel

scénographie Livia Cortesi, Francesco Taddei, Massimiliano Fierli, Saulo D'Isita

collaborateurs Luca Farulli, Maurizio Montalti, Enzo Santiccioli, Susanna Musztrai

POP

Pop Up Garden est un spectacle dédié à Gilles Clément (botaniste, poète et jardinier) et à ces petits héros qui à partir de rien créent des jardins dans les endroits le plus inattendus. C'est un invitation à observer les plantes, à découvrir leur façon de danser agitées par le vent, à leur façon d'être à la fois généreuses et capricieuses.

Dans notre jardin, au début il n'y a rien, il n'y a que M. Bu. Bu aime les espaces vides et abandonnés comme les cours des anciennes usines, il les nettoie bien et puis... POP! Arrive un lézard qui lui demande: "Pourquoi tu ne mets pas de lierre à la place de l'asphalte?" Et voilà que Bu crée de petits parterres de fleurs, ajoute un peu de terre et tout de suite la cour est transformée. Bu danse avec les plantes, joue à être un jardinier, il se sent eau, terre, feuille et puis... POP! Soudain entre en scène elle, Milady, une danseuse, agile, légère comme un brin d'herbe, elle allume son coeur et s'enfuit dans les nuages... mais alors Pop!... Dans le jardin on ne reste jamais seuls: d'autres personnages apparaissent, fantastiques ou mystérieux. Le jardin est maintenant un microcosme indépendant, qui vie libre, en mouvement. POP!

Dans le travail de la Compagnie TPO, le protagoniste est l'espace de la scène, les images, les sons, le travail graphique. Grâce à l'utilisation de capteurs et de technologies numériques chaque spectacle se transforme en un environnement interactif où expérimenter la frontière entre l'art et le jeu. Danseurs, artistes et le public interagissant ensemble en explorant de nouvelles formes d'expression au-delà des barrières de la langue et de la culture.

POP UP GARDEN

UP

NOTES

durée: 60'

(le spectacle est divisé en deux parties: une partie chorégraphique et un atelier interactif avec les enfants)

capacité limitée

âge: à partir de 4 ans

POP UP

PRESS REVIEWS

"Un univers visuel, coloré et sonore, recréé grâce aux technologies interactives, en correspondance avec une chorégraphie qui fait naître des petits jardins de rêve."

- *Françoise Sabotier-Morel TELERAMA*

LE JARDIN PLANETAIRE

quelques notes d'après les textes de Gilles Clément

Selon le paradigme de Gilles Clément, le paysage et les habitats des plantes, peuvent être considérés comme un grand jardin qui va au-delà de la sphère privée, un jardin planétaire précisément où l'homme ne peut pas être considéré comme le propriétaire de la terre, mais le jardinier. Le jardin prend forme dans ce contexte, réel et imaginaire: un grand jardin, une petite planète. Ici sont superposées les grandes visions du monde. Le concept de "jardin planétaire" provient d'une combinaison de l'observation du nomadisme des plantes et une série de questions: est-ce qu'on peut considérer la terre comme un simple jardin? Son jardinier, l'humanité dans son ensemble? Pouvons-nous transposer l'attitude du jardinier et son approche de la vie du citoyen dans son environnement quotidien? Est-t-il légitime considérant la planète de la regarder comme un jardin? De ces mêmes questions, se présente un projet artistique qui offre au public un spectacle enfant / jardin sensoriel interactif comme un paradigme du monde végétal capable de se déplacer, pour échapper aux barrières imposées par l'homme et créer de nouveaux espaces de bonheur.

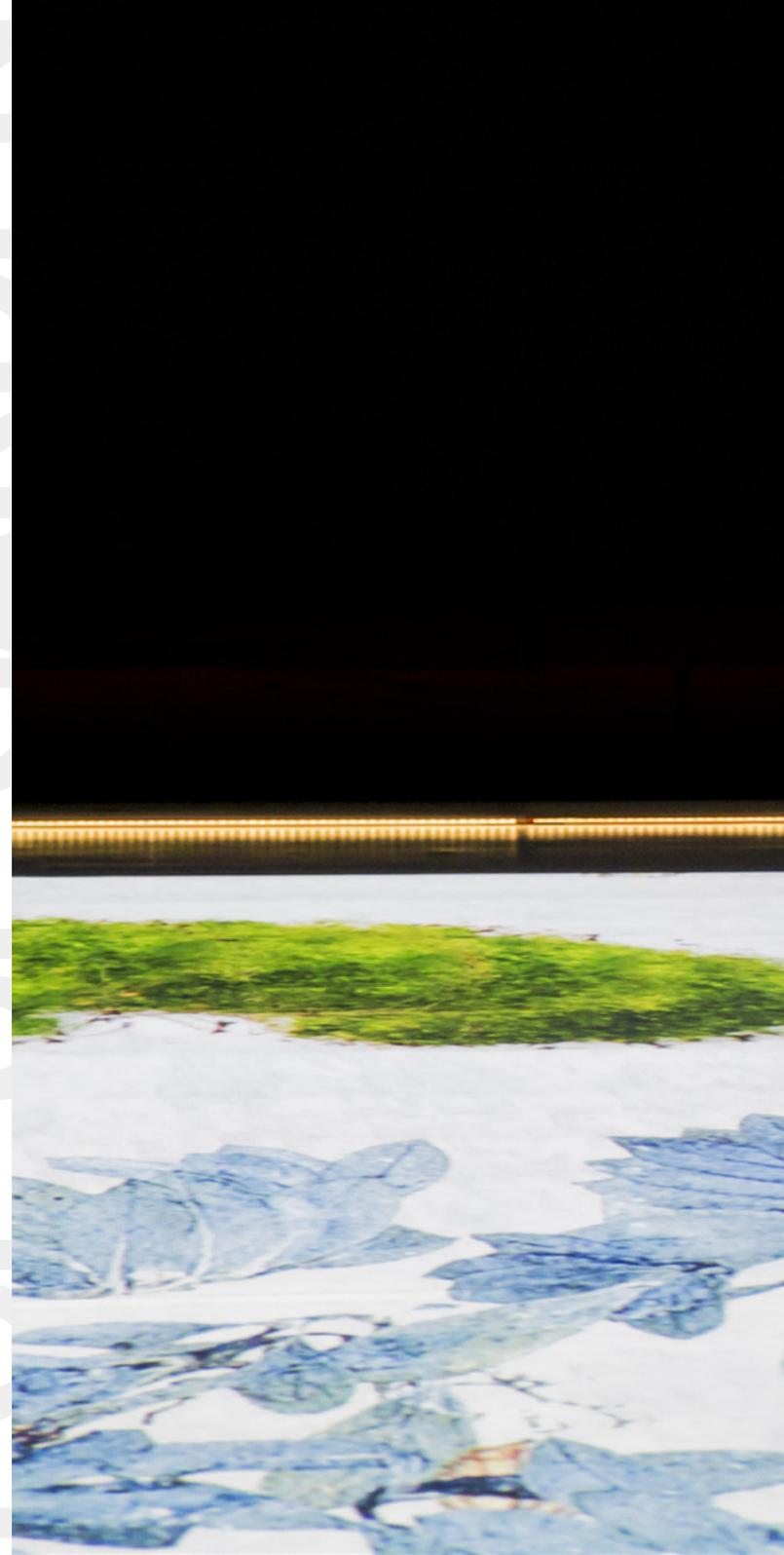
LE JARDIN

"Il salue les plantes, les animaux, l'homme et ses rêves. C'est un voyage où s'accumulent les paysages et le chemin s'élargit, passant d'un univers à l'autre. Dans une série de transitions: le passage d'un verger à un jardin potager, jardin de fleurs de la prairie, du labyrinthe à la plantation, légumes de la salle au point de vue, de la cour à la rue. Aucun de ces lieux ne peut être considéré comme illimité, et pas de chemin sans étapes pas de portes. La tradition exclut du jardin toutes les espèces vivantes, animales et végétales, qui sont hors du contrôle du jardinier. L'avènement de l'écologie subvertit ce point de vue, en principe, est intéressé par la nature dans son ensemble et non sur le jardin.

Cependant, le jardin est le fait de la nature. Les oiseaux, les fourmis, les champignons, les insectes et les graines ne reconnaissent pas les frontières qui séparent le sol, soumis à régime policier dans la nature. Pour eux, tout ce qui vit."

Gilles Clément, Le jardin en mouvement.

POP LIP GARDEN

POPUP

RÉFLEXIONS ET CONTENUS ÉDUCATIFS POUR PETITS JARDINIERS (1)

Les relations

"Prendre soin d'un espace ou d'un jardin , est comme adopter un ami imaginaire, créer un rapport qui peut être partagé avec d'autres (humains ou animaux). Dans ce rapport, nous examinons les changements, les humeurs, la numérisation des saisons, le flux des événements atmosphériques, nous allons écouter." Gilles Clément, Le jardin en mouvement.

Pour comprendre les plantes il faut faire des expériences: ce sont elles qui nous disent si un endroit leur plaît ou pas, ou si elles veulent vivre seules ou avec d'autres, si elles ont froid ou chaud, si elles ont soif ou si elles sont trop humides. La chose importante est de ne pas avoir peur de faire des erreurs et d'observer ce qui se passe pendant toute l'année. Quelque chose de très utile, par exemple, est de prendre des photos une fois par mois, de façon à pouvoir observer tous les petits changements qui se passent. De toutes façons, notre jardin est un être en mouvement, en constante évolution et sans aucun doute, il va changer nos vies et nos relations. En fait, dans le jardin, on n'est jamais seuls, tôt ou tard, quelqu'un va arriver. Dans le spectacle Pop Up en fait, vous verrez que, avec BU arriveront sur scène cinq autres personnages, voulez - vous savoir comment ils s'appellent? Prima est la fille vêtue de noir qui enseigne à BU comment créer un jardin, Milady est la fille qui enseigne à Bu comment créer une pelouse, DonnaFlora est une dame un peu mystérieuse qui joue aux cartes et fait apparaître les plantes comme dans un jeu de magie. Puis vient Mortizia, elle fait vraiment peur, elle est comme une mauvaise tempête et va tout faire pour tuer nos plantes. Ensuite, toi comme BU, maintenant tu as appris que même si une plante meurt le jardin pourra toujours repousser sous une autre forme.

L'humilité

"Il a à voir avec le comportement, les gestes. L'humilité vient de l'humus c'est-à-dire rester sur le terrain et s'occuper de lui. Le geste de l'homme humble est l'ensemencement, il part de l'idée de donner et implique une façon d'organiser l'espace." Gilles Clément, Le jardin en mouvement.

Le geste a une relation avec le temps, le jardinier sait comment explorer et attendre. Créer un jardin est un cadeau que nous faisons à nous-mêmes, aux autres, à l'espace que nous vivons et surtout à tous ces êtres petits, les animaux ou les insectes qui, tôt ou tard viendront nous rendre visite. Un jardin n'est pas un objet que nous possédons en privé, mais c'est un lieu à partager. C'est nous qui "lui" appartenons et il nous apprend à être modestes, à se mettre à genoux pour regarder et toucher le sol, en observant les plantes d'en bas, à ne pas avoir peur d'être dehors, au froid, au chaud ou sous la pluie. Quand on se détend sur l'herbe fraîche coupée, on sent un grand parfum et c'est très confortable. Nous pouvons inventer des jeux avec des branches de bambou ou des feuilles qui volent au vent, nous pouvons donner un nom aux nuages qui passent comme le fait Bu dans le spectacle.

UP

RÉFLEXIONS ET CONTENUS ÉDUCATIFS POUR PETITS JARDINIERS (2)

Le mélange

"Le travail du jardinier planétaire est créé dans des endroits en jachère, des lieux non surveillés, où la contamination est possible. Dans ces zones incultes, les graines transportées par le vent créent un espace naturel incontrôlé où se créent des modalités de cohabitation différentes du conventionnel. Zones de grande liberté, relation non ordonnée, le vent parle de nouveau, il passe à travers les choses et crée une zone de transit." Gilles Clément, Le jardin en mouvement

Oui les plantes vont où elles veulent. Nous pouvons installer une plante à un endroit et la retrouver à un autre, même parfois au milieu de l'asphalte! Nous pouvons préparer une magnifique pelouse et après quelques mois, d'autres plantes, d'autres fleurs s'y seront installées... Les plantes aiment se mélanger, comme Bu le fait avec DonnaFlora quand ils jouent à chasser les fleurs de toutes sortes et de toutes les couleurs.

Danse

Le paradigme proposé à travers le jardin va dans le sens de la danse et pas du ballet, forme exubérante par rapport à la forme bâtie. Ainsi le jardin est lié à la migration où le thème du hasard implique le jeu de combinaisons, des relations, de sorte que la danse est le lieu de la relation du corps avec l'espace et des rapports entre les corps. La danse est une stratification, la relation entre la forme humaine et les matériaux, et le corps qui prend des formes infinies.

La danse est un jeu que les plantes connaissent très bien. Avez-vous vu comment elles se déplacent sinueuses quand elles sont bougées par le vent? Avez-vous vu comment elles se tournent en fonction de l'endroit où le soleil tourne? Dans le spectacle Pop Up, le protagoniste est un petit jardinier mais surtout un danseur et tous les autres personnages dansent aussi. La danse est une langue qui vous permet de communiquer sans mots, comme les plantes ou les animaux le font avec nous.

<http://www.ecoledujardinplanetaire.re>

POP

UN “JARDIN PLANÉTAIRE”

envisagé comme environnement “sensible” et interactif

Les plantes se déplacent, poussées par le vent ou par d'autres facteurs secondaires, leur voyage est stratifiée, il ressemble au mouvement des nuages. L'histoire de ce voyage n'est pas linéaire mais aléatoire, les plantes ne vont pas d'un point à un autre, mais migrent à la recherche de nouvelles expériences, laissées libres, elles vont créer un jardin en mouvement. Leur langage rappelle celui des sons, se développe dans l'environnement, s'ajoute, s'entrelace, c'est plutôt une danse. Cette tendance suggère un autre principe du récit où l'histoire n'a pas un début et une fin, mais il est un flux continu d'événements, un mélange qui génère une nouvelle vie.

Suite à cette philosophie tournée vers le monde végétal, le TPO a envisagé une adaptation théâtrale qui utilise la technologie interactive pour représenter le flux produit par le jardin en mouvement. Le jardin planétaire imaginé comme un environnement sensible au comportement de l'homme, puis un espace interactif, où les images et les sons se superposent avec une logique qui appelle l'inconstance de la météo. L'histoire, sous la forme de la danse, flux ponctué par des événements naturels, le vent, le mouvement des nuages, la pluie, le feu... Le jardin représenté ici est un espace dynamique, créé avec des images projetées sur le sol, de sorte d'envelopper le spectateur dans un environnement immersif. La scène est enrichie avec des objets en papier créés avec la technique du pop-up, capable d'évoquer le mouvement des plantes et de leur constante évolution. Les interactions produites par le système informatisé interactif, génèrent une dynamique qui suit le paradigme défini par Gilles Clément de “mélange” et donc de la migration continue d'une situation à l'autre dans un processus volontaire et parfois involontaire.

UN JARDIN POUR DANSER AVEC LES PLANTES

Atelier pour enfants et enseignants présenté par Stefano Questorio

L'éducation de la danse est un précieux instrument de formation de la personne: avec la danse, l'enfant apprend à connaître son corps et à utiliser le mouvement comme un moyen de communication avec les autres. Il apprend à découvrir que la qualité de son mouvement varie selon les émotions ou les sensations perçues par rapport à l'espace. Dans ce cas spécifique, l'atelier est inspiré par les thèmes présents dans le texte de Gilles Clément "Le Jardin Planétaire".

Une première étape sera d'entrer dans le "point de vue" des plantes comme corps qui reposent sur les racines, comprendre la dynamique du mouvement, le son, l'incertitude créée par les éléments atmosphériques. Le thème du jardin est "conçu" comme un lieu de rencontre entre les humains et les animaux, comme un bien commun à cultiver et à protéger, mais aussi comme une forme de vie qui vit et meurt. Ces stimulations serviront comme tremplin d'exploration dans un espace individuel et collectif. Grâce à un travail chorégraphique simple et accessible, nous proposons des activités motrices et des jeux à partager aussi avec les enseignants ou avec des enfants qui ont besoin d'une attention particulière.

L'atelier est destiné aux enfants âgés de 5 à 12 ans et peut aller jusqu'à un maximum de quatre rencontres d'une heure par classe, à réaliser dans un espace approprié. L'activité doit être effectuée pieds nus, équipé de chaussettes anti-dérapantes. La fourniture d'un système audio est demandée (lecteur de CD audio et / ou d'amplification pour ordinateur et haut-parleurs)

Stefano Questorio est interprète et auteur de danse et théâtre. Après son baccalauréat Art de la musique et du spectacle (2001), il a travaillé comme interprète avec des compagnie italiennes et internationales, notamment: Carolyn Carlson, Wim Vandekeybus, Studio Azzurro, Romeo Castellucci, Company Blu et d'autres. Depuis 2012, il collabore avec le TPO avec lequel il a créé comme interprète et chorégraphe les spectacles Bamboo (2013) et Pop Up Garden (2015). Il a étudié en tant qu'éducateur au centre Musike de Bologne, avec qui il a collaboré dans de nombreuses écoles entre 2006 et 2010.

GARDEN

QUELQUES NOTES POUR LA MISE EN SCÈNE

En Juin 2014, la Cie TPO a créé une série d'études et d'essais ouverts avec des enfants pour la préparation du spectacle. A cette occasion, la compagnie a collaboré avec l'acteur danseur Stefano Questorio en travaillant sur plusieurs axes de recherche.

L'espace de la scène avec un plan central:

- Un long tapis de danse 10 x 4 mètres, avec le public disposé les deux côtés plus longs.
- Un système audio capable de permettre une localisation du son diffusé.
- Un système de projection vidéo sur le tapis de danse composé par vidéo projecteurs capables de projeter une image unique qui ne soit pas interrompue par des lignes de coupe.
- Une scénographie avec des objets qui peuvent évoquer des plantes et interagir avec les images.
- Un système de caméras qui agissent comme des capteurs pour le système informatisé interactif, qui créent un dynamique interactive images / son / mouvement.

Une petite histoire comme point de départ:

Dans cette première étude, nous avons travaillé avec un danseur en imaginant une histoire qui aurait pu faire la base du projet final. Un monsieur commun habite près d'une cour d'une usine abandonnée. Fatigué de la voir sale et négligé, il décide d'en prendre soin et de créer un jardin sans être jardinier. Après plusieurs tentatives, l'espace reprend progressivement vie, et grâce à la présence de certaines plantes, commencent à arriver les premiers insectes, certaines personnes remarquent son travail silencieux et décident d'offrir de nouvelles plantes. Un microcosme de relations prend forme et le jardin créé à partir de rien, commence à se transformer en un théâtre de petits/grands événements. Le Monsieur protagoniste de l'histoire commence à réaliser comment le changement de sa petite cour pourrait changer le monde si, comme le dit Gilles Clément, comme un citoyen ordinaire, il devenait un jardinier planétaire.

Le projet chorégraphique et l'espace interactif:

Sur scène, les danseurs agissent et, comme d'habitude pour les spectacles du TPO, tout se passe sur un grand tapis de danse avec des images projetées par-dessus. Les danseurs agissent dans un espace qui est initialement vide, mais peu à peu se peuple avec des plantes grâce à l'utilisation d'objets de pop-up cachés sous le tapis de danse ou dans d'autres lieux. Une attention particulière est donnée aux images et aux sons. A cette occasion, la Cie ira expérimenter un système de localisation des sons avec l'utilisation de différents haut-parleurs répartis dans l'espace qui permettra au public d'écouter les sons provenant de sources indépendantes.

Les danseurs pourront créer un jardin imaginaire, créant des chorégraphies inspirées par le flux d'énergie produite par les événements qui se produisent dans le jardin: le contact avec les plantes et le cycle météo. Le spectacle se termine avec le public (enfants et parents) qui (seulement à ce moment) est invité à entrer dans le jardin créé par les danseurs et peuvent rester pendant un temps suffisant pour expérimenter une relation libre avec l'espace. Un espace "sensible" conçu de façon à se sentir à l'aise dans un jeu qui n'a pas de durée.

POP

LE TPO ET LE THÉÂTRE INTERACTIF

Théâtre visuel, émouvant, 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
- 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

PR
PR
PO
PR

compagnia TPO

via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +390574/461256
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*