

THÉÂTRE DUNOIS

UN THÉÂTRE À PARIS
POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE

THEATRE

POP-UP

UN FOSSILE DE DESSIN ANIMÉ

Teatro delle Briciole

Projet confié à la Cie Sacchi di Sabbia

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

©Jacopo Niccoli

AUTOUR DU SPECTACLE

Animation, sons et images se confondent et fusionnent dans le nouveau chapitre du chantier créatif du Teatro delle Briciole Nouveaux regards sur un jeune public.

En réinventant le livre animé (aussi appelé livre pop-up) sous forme théâtrale, Pop up entrelace les micro-histoires d'un enfant de papier et celles d'une petite et énigmatique sphère : les évolutions rythmiques, chromatiques et sonores de leur rapport, leur rencontre, leurs attentes, leurs transformations.

La rythmique chromatique des différents éléments d'animation qui composent le spectacle est un puissant moyen de découvrir les émotions de base et de créer des ensembles d'associations entre sentiments, formes et couleurs. La forme des différentes variations sur le thème, appuyant musicalement la recherche sonore, devient un instrument souple pour une exploration expérimentale de l'imaginaire infantile.

Les aventures du petit garçon et de sa petite balle créent ainsi un jeu symbolique de géométries et de métamorphoses qui touche aux aspects primordiaux de cet imaginaire : la fantaisie, l'incitation, la menace, le rêve. Deux actrices, qui sont aussi animatrices, donnent vie et voix aux deux protagonistes de papier, jouant sur l'apparition des figures et des formes dans le temps, sur les enchevêtrements de celles-ci avec leur propre corps, sur le mouvement et l'illusion du mouvement, la synchronicité entre les voix et entre les voix et les images.

L'idée de réinventer scéniquement le livre animé, le défi de créer un dessin animé artisanal, comme une espèce de fossile à l'époque de la 3D, est l'occasion idéale de se livrer à une réflexion sur l'animation, sur la saturation et le côté invasif de ses techniques contemporaines, et d'emprunter une voie plus évocatrice et moins agressive, qui laisse plus d'espace à l'imagination dans cette époque de dictature digitale. C'est aussi l'occasion de fusionner expérimentalement les manipulations, le théâtre d'objets et de sons, et le travail de recherche habituel de la Compagnie qui maintenant pour la première fois est adressé et confronté à un jeune public.

LES COMPAGNIES

Convaincu de l'importance d'une confrontation avec des expériences théâtrales originales éloignées de l'univers traditionnel du théâtre pour enfants, le Théâtre delle Briciole se propose avec ce chantier de confier à des groupes de recherche italiens la mission de créer un spectacle pour enfants. Après Baby don't cry (Babilonia Teatri, 2010), La Repubblica dei bambini (Teatro Sotterraneo, 2011), avec Pop Up. Un fossile di cartone animato (I Sacchi di Sabbia, 2013), se conclue le PREMIER VOLET du projet dédié à l'enfance.

En 2015, nous attaquons le SECOND VOLET en confiant à Mirto Baliani et au CollettivO CINETICo de Francesca Pennini deux nouveaux projets.

Le Teatro delle Briciole, avec plus de 30 ans de vie, fait partie du «patrimoine» du théâtre italien organisant des tournées dans toute l'Europe avec des spectacles d'artistes qui ont fait l'histoire du théâtre jeune public en Italie.

En parallèle des productions de la compagnie, ils mènent des projets spéciaux comme «Notti curiose», des initiatives alliant art et engagement social comme la collaboration avec l'Amref et Marco Baliani pour le soutien aux enfants des rues de Nairobi, des laboratoires et des projets de formation, un festival d'été qui permet aux citoyens de se réapproprier des espaces historiques du Giardino Ducale. Ce théâtre italien rassemble un public qui embrasse toutes les tranches d'âge, de la première enfance à l'âge adulte, des écoles aux familles, des jeunes aux plus grands, et propose des saisons et une programmation audacieuse et contemporaine. Le Teatro delle Briciole souhaite s'adresser à une «citoyenneté pensante». Pour la compagnie, le théâtre est un initiateur, un «concentré de vie», l'enfance est vue comme le champ privilégié de l'expérience humaine, là où tout se découvre, où tout s'expérimente, où tout s' imagine. D'où cette volonté de créer des spectacles à la dimension politique et historique, pour raconter aux plus jeunes générations la relation entre l'individu et la collectivité, que ce soit dans les dictatures et les sociétés démocratiques, ou dans la manière de transmettre le savoir et la culture.

La Compagnie Sacchi di Sabbia s'est distinguée sur le plan national en recevant d'importantes marques de reconnaissance pour la particularité d'une recherche qui s'inscrit dans la réinvention d'une scène populaire contemporaine.

Déjà lauréate de deux Premi ETI (Prix de l'Ente Teatrale Italiano) pour «Il Debutto de Amleto», la compagnie Sacchi di Sabbia se voit nominée au Premio Ubu 2003 avec le spectacle «Orfeo». «Il respiro» (...pour leur savant mélange d'ironie, d'intrigue et de métaphysique) et reçoivent le Premio Speciale Ubu 2008.

Oscillant sans cesse entre recherche et tradition, entre tragique et comique, le travail de Sacchi di Sabbia a fini par se concrétiser en un langage qui mêle les arts (arts visuels, danse, musique) dans la recherche de lieux de performance insolites et avec un regard toujours vivant et attentif sur la région où le spectacle est proposé.

DISTRIBUTION

Jeu : **Beatrice Baruffini** et **Serena Guardone**

Conception : **Giovanni Guerrieri**, **Giulia Gallo** et **Giulia Solano**

Conception livres : **Giulia Gallo**

Lumières : **Emiliano Curà**

Décor : **Paolo Romanini**

PISTES PEDAGOGIQUES

LE POP UP

Mais qu'est -ce que le Pop-Up ? Un livre qui se métamorphose ? Un objet qu'on lit ? Entre création artistique et travail d'ingénierie du papier, comment le définir et où le situer ? Objet hybride et ludique, le livre Pop-Up ou livre animé est plein de surprises. Qu'il soit papier ou numérique, avec lui, il faut regarder, toucher, imaginer et expérimenter.

Ouvrir un livre Pop-Up, c'est plonger dans le monde de l'enfance, sous le signe de la poésie et de la facétie. Avec lui, l'artiste devient artisan, qui, à l'aide d'objets simples (papier, colle...), donne vie à des mondes étonnants à l'architecture tridimensionnelle.

Un petit peu d'histoire

Un livre animé (ou livre à système, parfois désigné sous les anglicismes livre pop-up ou pop-hop) est un livre, généralement destiné aux enfants, dont les pages contiennent des mécanismes développant en volume ou mettant en mouvement certains de leurs éléments. Les premiers livres animés remonteraient au Moyen Age. On pense qu'ils sont apparus au 13ème siècle. À l'origine, ces livres étaient destinés aux adultes et ce n'est qu'au 18ème siècle que sont apparus les premiers livres animés pour enfants, notamment grâce à l'anglais Robert Sayer, qui utilise les rabats. L'apogée du genre date du 19ème siècle. On y intègre même de la musique, ce qui donne au livre animé ses lettres de noblesse.

Puis tout s'accélère. Les années 1970 à 2000 voient apparaître des jeunes créateurs de talents : Robert Sabuda, David A. Carter, Matthew Reinhart, David Pelham, etc...

Les sources principales d'inspiration des livres Pop-Up sont souvent puisées dans notre folklore, nos contes ou dans la littérature classique. On y distingue les livres carrousel, les livres à rabats ou tirettes et on y intègre même de la lumière.

Un Pop-Up est à l'origine un élément qui se déploie à l'ouverture de la page, décor qui se met en place, dragon qui déploie ses ailes, etc. Ce mot est devenu plus général et peut aujourd'hui désigner toutes sortes d'animations. Une fenêtre ou une trappe peut être soulevée pour dévoiler un élément caché par le décor ou un changement d'attitude d'un personnage. Une tirette actionne le déplacement d'un sujet dans la page, l'ouverture d'une fenêtre, grâce à un système de lamelles.

Quelques techniques de Pop Up

On trouve deux catégories de livres animés : les livres en relief et les livres sans relief. Voici les techniques qui y sont utilisées.

Les effets de relief : ce sont ces livres qui à l'ouverture font apparaître en volume des éléments de la page. Parfois, il faut tirer une languette pour que la figure se lève de la page.

Certains livres peuvent s'ouvrir complètement et être mis en rond pour que toutes les pages en relief soient visibles en même temps. Ces livres sont des carrousels.

Le mouvement : une tirette permet de déplacer un élément de l'image. Parfois, le mouvement peut être automatique ; par exemple, il suffit de tourner une page pour déclencher un mouvement sur une autre page.

Le volet : une tirette soulève une pièce de papier collée sur la page. Le même procédé est utilisé dans les livres sans relief, mais sans tirette la manœuvre devient manuelle. Il existe aussi le volet coulissant. Avec celui-ci, on a deux images découpées en bandes, qui selon le mouvement de la tirette, montre une image, puis une autre.

Le disque tournant : quand on le fait tourner, on voit les éléments bouger à travers des trous dans la page.

Les albums à languettes : aussi appelé pêle-mêle ou turn up books. Leur pages sont coupées horizontalement, généralement en trois parties ou plus. Ces livres permettent de créer par exemple des animaux étranges.

Les folioscopes ou flip books : Ce sont ces tout petits livres où l'on fait défiler très rapidement les pages pour que l'histoire se déroule comme un petit film ou dessin animé. C'est un livre animé sans mécanisme mais par l'utilisation de son pouce.

Le kirigami : le Pop Up japonais

Le kirigami, de kiru (couper) et de kami (papier), est le nom japonais de l'art du coupage de papier. On parle également de Kirie (dessin coupé), terme se différenciant du kirigami par l'absence de pliage.

Un peu d'histoire...

Les origines du kirigami remontent jusqu'en Chine, où l'on pratiquait l'art du jieszhi, qui regroupe l'ensemble des techniques de pliage et de découpage du papier. De cet art, sont apparus au Japon l'origami, le kumigami, le chigri, le kirie, le kirigami.

Le kirigami n'a pas eu une très grande influence dans le monde en dehors du Japon, il n'y a donc pas beaucoup de documents sur cet art. Les kirigamis et les origamis sont bien deux techniques différentes. Certes, les deux intègrent l'utilisation de beaux papiers et des techniques de pliage pour réaliser des créations en tout genre. La technique de l'origami n'autorise pas la découpe du papier et le collage aussi est interdit, alors que tout cela est toléré dans le kirigami.

On peut retrouver le kirigami dans des formes simples, plus complexes ou mêmes tridimensionnelles. On sait que l'usage le plus ancien du kirigami se faisait dans les cérémonies religieuses et dans les temples, principalement Shinto.

Aujourd'hui, le signe le plus populaire pour le kirigami est un éclair carré accroché dans plusieurs temples japonais.

On peut retrouver le kirigami dans des formes simples, plus complexes ou même tridimensionnelles.

Partout dans le monde, même si cet art n'a pas une aussi grande reconnaissance que l'origami, on peut retrouver différentes formes de kirigami dans :

- des cartes (on les ouvre et une image se déplie) ;
- des bricolages enfantins (par exemple les flocons de neige) ;
- des arts abstraits de papier découpé et plié ;
- des arts d'imprimerie ; • quelques musées (surtout au Japon).
- les livres à système

SOURCE I <http://mediatheques.portesessonne.fr/pdf/popup.pdf>

♥ A faire en classe

Réaliser une carte Pop Up

Et le livre pop up prend la parole comme un dessin animé ! Par le fait d'un simple découpage et de plis, le papier s'ouvre et se ferme à l'endroit choisi. Ainsi en découpant au niveau de la bouche, les animaux s'animent et créent la surprise.

Matériel

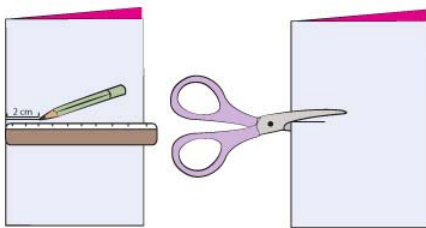
- Ciseaux
- Crayons à papier
- Feutres
- Feuilles

Comment faire ?

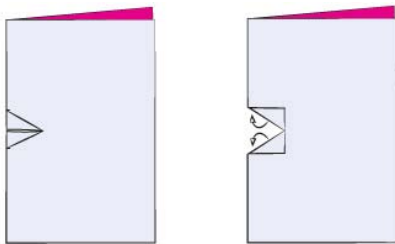
- Prenez une feuille et pliez-la en 2.

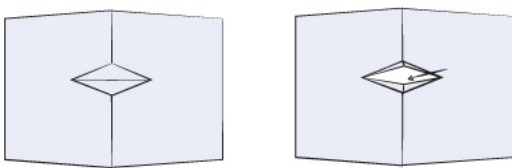
- Faites une encoche d'environ 2 cm à peu près au milieu de la feuille au niveau du pli.

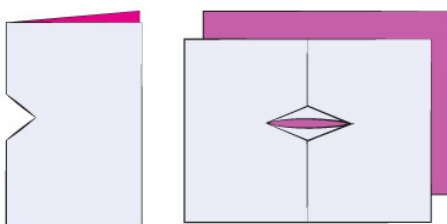
- Pliez de chaque côté de l'encoche dans un sens et dans l'autre de la feuille en marquant bien les plis des petits triangles obtenus.

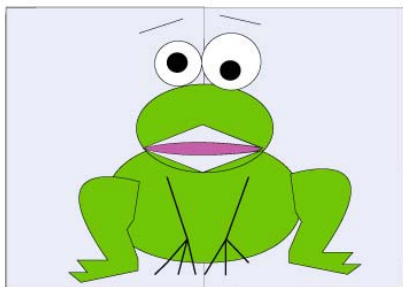
- Dépliez votre carte, le pli vers le haut, en enfonçant l'encoche avec votre doigt. Marquez bien les plis.

- Repliez votre carte dans le sens endroit et collez-la sur une feuille sans mettre de la colle sur l'encoche.

- Dessinez un personnage autour de la bouche.

Si vous ne souhaitez pas dessiner, voici les dessins à télécharger :

La grenouille :

http://www.bluemarguerite.com/Public/BMFR/livre_popup/carte_pop_up_grenouille.pdf

Le lion :

http://www.bluemarguerite.com/Public/BMFR/livre_popup/carte_pop_up_lion.pdf

SOURCE I <http://www.bluemarguerite.com/Loisirs-creatifs/techniques-5727-livre-pop-up.deco>

FORMES ET GRANDEURS

La pièce Pop up entrelace les micro-histoires d'un enfant de papier et celles d'une petite et énigmatique sphère.

La découverte des formes en maternelle passe en premier par une observation sensible des objets qui entourent l'élève. De cette observation, vont apparaître les premiers mots qui caractérisent l'objet. Cette connaissance de l'objet va se consolider par des comparaisons, des tris et des classements.

♥ A faire en classe

Objectifs

- Reconnaissance des formes géométriques : rond et triangle
- Découvrir le monde, formes et grandeurs : reconnaître, classer et nommer des formes simples : carré, triangle, rond

Rappel de la forme du rond (forme connue : la pomme, la noisette, la bogue) et la forme triangle (déjà vu : la forme de la grappe de raisin)

Montrer une forme ronde et une forme triangulaire et les faire décrire aux élèves :

- pas de « pointe » pour le rond, ça « tourne »
- trois « pointes » pour le triangle, 3 côtés

Disposer des blocs au sol, face aux élèves, leur faire reconnaître le rond et le triangle.
- les autres formes qui ne sont pas des ronds, ni des triangles (les nommer sans s'attarder)
- faire décrire la forme du triangle (3 pointes), et le rond (pas de pointe)

Consigne :

Je vais cacher une forme dans un sac, un rond ou un triangle. Sans regarder dans le sac, vous devrez deviner ce que j'ai mis à l'intérieur. Uniquement en touchant le sac.

Questionner les enfants qui tentent de reconnaître : « que sens tu ? » « et avec tes deux mains ? » ...

Confrontation des réponses proposées et vérification, description de la forme dans le sac

Demander à chaque enfant de venir chercher dans la boîte un rond ou un triangle parmi d'autres formes différentes (tailles et formes différentes)

➔ Vous pouvez également faire l'exercice avec d'autres formes.

THEATRE D'OBJETS

Le théâtre d'objets permet de raconter des grandes et des petites histoires. Il est porteur de sens, de poésie et de fantaisie. C'est un théâtre de la suggestion. Manipuler ou détourner les objets du quotidien pour conter une histoire c'est pouvoir être à la fois comédien, auteur, metteur en scène et partenaire de l'objet. C'est la liberté de changer rapidement de lieux, de dimensions, d'échelles, de visions et de point de vue: on peut grimper la face nord de l'Everest, voyager au centre de la Terre et la seconde d'après se retrouver dans le métro Parisien...

Ce théâtre de l'écriture poétique offre une vraie place au spectateur qui devient actif et créatif en tentant d'associer ou de décoder les images qui lui sont proposées.

Un peu d'histoire...

Le théâtre d'objets prend ses racines au début du 20ème siècle.

Ce sont d'abord les artistes plasticiens dès 1910 qui s'emparent d'objets du quotidien pour leur donner une place artistique. Ainsi Picasso colle une partition de musique sur une toile, Braque des bouts de plastique ou Schwitters des clous rouillés... Pendant la seconde guerre mondiale, les privations et le manque de moyens poussent les artistes à utiliser les objets qu'ils ont sous la main comme matériaux artistiques. Kantor, plasticien et metteur en scène polonais, est le premier à porter sur scène des objets auxquels il prête une fonction symbolique. Ces objets cassés, abîmés sont chargés de vies et d'histoires. Ils sont porteurs de mémoires et d'émotions.

Puis, au début des années 1980, plusieurs compagnies de théâtre se forment (Théâtre de cuisine, Théâtre du Radeau, Roland Schön, Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff -les Deschiens-...) et s'intéressent à un théâtre du quotidien. Dans une société de consommation, de plus en plus envahie d'objets qu'on n'achète pas cher pour les jeter

quelques temps après, ces artistes décident de leurs donner une seconde vie. En les plaçant sur scène, dans la lumière, ces objets racontent avec l'acteur le monde d'avant et d'aujourd'hui : le théâtre de la vie.

Plusieurs familles de « théâtre d'objets »

Différentes approches du théâtre d'objets sont possibles :

L'objet brut qui raconte à lui seul une histoire. Le comédien est un conteur, il ne cherche pas à manipuler l'objet comme une marionnette mais met en avant sa dimension symbolique. Par exemple : quelques boulettes de mie de pain vont évoquer Le petit Poucet, un mètre ruban le temps qui passe, un aquarium le ventre d'une femme enceinte, un verre d'eau qu'on agite devient une mer déchaînée...

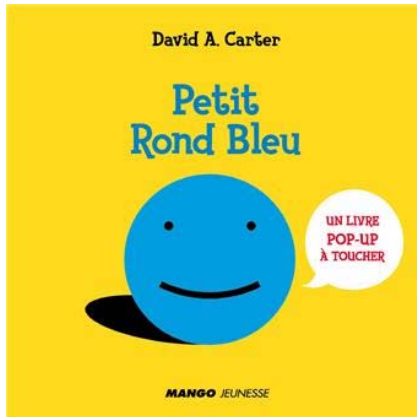
De l'assemblage d'objets à la marionnette. Construction de marionnettes avec différents objets (corps en bidon de lessive, bouche faite d'une éponge, yeux pinces à linge)... Utilisation d'un objet qu'on manipule comme une marionnette car sa forme évoque un homme ou un animal (par exemple une théière devient un éléphant car le bec fait penser à une trompe d'éléphant)

Le détournement d'objets : utilisation de l'objet parce qu'il évoque par sa forme, sa matière ou sa couleur un autre objet. Une tapette à mouche peut devenir successivement une raquette de tennis, une rame ou un éventail.

SOURCE I http://www.levolcan.com/media/volcan/214-dossier_oorigines-1.pdf

RESSOURCES PEDAGOGIQUES

Le petit rond bleu

Entrez dans l'univers du pop up avec David Carter... monde et art en mouvement, coloré...

Oh ! Mon chapeau

À travers une ville en pop-up, du zoo au gratte-ciel en passant par la boulangerie et la bibliothèque, un chapeau chipé par un singe facétieux zigzague, disparaît à l'arrière des décors, puis surgit à nouveau, toujours plus haut !

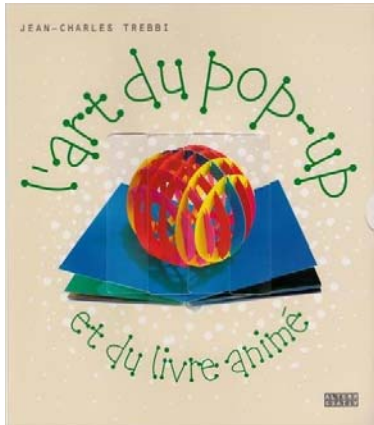
Hep, lecteurs malins ! Suivez ce chapeau ! 10 formes géométriques colorées, quelques traits de crayon et l'incroyable inventivité des artistes Boisrobert-Rigaut pour une histoire toute en rebondissements et en volume !

Pop-up : art et techniques

Les pop-up vous impressionnent ? Vous aimeriez connaître les secrets de leur fabrication ? Ce livre est donc fait pour vous : les mécanismes, les astuces expliquées pas à pas, les pop-up qui font du bruit... etc! Vous allez devenir un vrai pro !

L'art du pop-up et du livre animé

Livre pop-up, livre animé, flip book, carte A système : Tout un univers de livres magiques... Mais qui sont les pionniers de ces mécanismes de papier ? Quelles techniques pour réaliser un livre animé ? Comment créer du volume, faire apparaître et disparaître des scènes, suggérer le mouvement ? Ce livre présente une sélection d'ouvrages classiques puis de designers et d'artistes contemporains qui se sont approprié les techniques traditionnelles pour renouveler le monde de ces livres étonnants.

Pop-up pas à pas

Tout ce que vous devez savoir pour créer et réaliser des pliages en 3D

Véritable manuel d'apprentissage, ce livre dévoile toutes les techniques de base, de construction et de montage, les trucs et les astuces de pro pour créer de véritables cartes pop-up