

DOSSIER DE PRESENTATION

LE JARDIN JAPONAIS

Compagnia T.P.O.

co-production Teatro Metastasio Stabile per la Toscana

Le Jardin Japonais ccc [children cheering carpet]

mise en scène Francesco Gandi, Davide Venturini

avec Piero Leccese, Bianca Papafava/ Caterina Poggesi/ Anna Balducci/Erika Faccini

musiques/sound design Spartaco Cortesi

projet ccc system Martin von Gunten, Rossano Monti

consoles multimédia Saulo D'Isita, Andreas Fröba, Rossano Monti

conception graphique Elsa Mersi *collaboration aux textes* Stefania Zampiga

organisation Valentina Martini, Valeria Nacci

production CH Rivages – Philippe Clerc, Thierry Ruffieux

Des spectacles conçus
comme des décors de
théâtre "sensible"

Dès ses débuts en 1981, le TPO s'est caractérisé comme compagnie de théâtre visuel. Lors de ses premières années d'activité, le groupe réalisait déjà des oeuvres originales de théâtre d'image, destinées à un public d'enfants.

Actuellement, la compagnie est dirigée par Davide Venturini et Francesco Gandi. Elle collabore avec des artistes issus de différents domaines et pays, qui travaillent pour développer une expérimentation constante sur le potentiel d'expression des nouveaux langages digitaux associés à la danse et au théâtre. De cette recherche sont nés des spectacles conçus comme des décors de théâtre "sensibles", fondés sur des technologies interactives associées à l'image et au son.

Dans ces décors, la compagnie élabore des paysages virtuels qui permettent d'aborder l'esthétique comme forme de communication et d'éducation. Récemment, la compagnie a inventé le concept de théâtre interactif "CCC [children cheering carpet]", un espace qui interagit avec le public d'enfants par le biais d'un tapis de danse équipé de capteurs à pression.

*Le jardin japonais
le jardin peint &
le jardin italien*

CCC est ainsi une scénographie interactive, technologiquement évoluée, dans laquelle la compagnie a élaboré une trilogie de spectacles consacrés au thème du jardin: "Il giardino giapponese", "il giardino dipinto" (inspiré du jardin oriental), enfin "il giardino italiano". Le format "CCC" (prix Ade Art Digital Era, 2004) a permis au TPO de réaliser des oeuvres théâtrales et des installations originales, appréciées tant par les jeunes que par les adultes du monde entier et, de 2002 à 2006, la compagnie a participé aux plus grands festivals internationaux dans plus de 15 pays.

Projet CCC [Children Cheering Carpet]

Le tapis souriant des enfants

CCC est un projet issu d'une collaboration entre le TPO, l'infographe Elsa Mersi, les ingénieurs Martin von Gunten et Rossano Monti, enfin le musicien Spartaco Cortesi. Le développement du projet a exigé une phase de recherche préliminaire, sous la forme d'un laboratoire d'interaction psychomotrice entre les enfants, appelé "*Clic_lab*".

Au cours de cette phase (2002), la compagnie a tenu deux sessions de travail, au Festival *Percursos* de Lisbonne et au *Lyric Theater* de Hammersmith, Londres. À cette occasion, l'étude s'est concentrée sur les dynamiques de jeu et d'interaction théâtrale à l'intérieur d'un espace formé d'un tapis de danse sur lequel on projetait des images animées et synchronisées avec des fonds sonores et des effets confiés au hasard. La recherche de la compagnie a ainsi porté sur les rapports entre le mouvement, les images animées, la perception de l'espace et les dynamiques de jeu produites spontanément par les enfants.

Puis, la compagnie a réalisé concrètement son projet, en élaborant un système de capteurs à pression (placés sous le tapis) qui puissent donner forme à la relation interactive entre le mouvement (d'un ou plusieurs acteurs), le son et les images projetées. Grâce à ce système, appelé "CCC [children cheering carpet]", le TPO a conçu un projet de dramaturgie de l'espace qui transforme cette machine en décor contemporain pour un théâtre destiné aux enfants.

"Le théâtre de la perception"

Les images tombant
en pluie forment des
éléments graphiques
en mouvement

Avec "CCC [children cheering carpet]", les enfants sont assis autour de la scène. La vision frontale du théâtre traditionnel disparaît, le plan surélevé ou la scène sont dématérialisés grâce à une scénographie d'images et de sons entièrement produits à l'ordinateur, qui deviennent ainsi matière et espace pour l'action théâtrale.

Les images tombant en pluie forment les éléments graphiques en mouvement qui suggèrent une autre culture de la vision. De cette manière, au lieu de constituer un élément de décor indépendant, la lumière prend l'aspect d'un vrai langage théâtral intégré à la danse, où la lumière et le corps s'associent en une grammaire dramaturgique. L'action scénique se déroule dans la trame légère des pixels, et le faisceau lumineux évanescent qui entoure danseurs et spectateurs les enveloppe dans la même pénombre. Une scène immatérielle où le cône d'ombre et de lumière projeté depuis le haut a la fonction de créer un espace partagé entre les acteurs et le public.

*... des paysages virtuels
qui permettent le
développement de jeux...*

Installation

CCC est installé à l'intérieur d'un espace scénique conçu par le TPO en collaboration avec Martin Von Gunten pour la réalisation d'actions théâtrales interactives. L'installation est formée d'un tapis de danse blanc, d'un projecteur vidéo qui transmet depuis le haut des images animées et d'un système de 32 capteurs (dissimulés sous le tapis) qui réagissent aux impulsions en synchronisant les sons et les images.

Sur le tapis apparaissent des paysages virtuels qui permettent le développement de jeux et d'actions individuelles ou de groupe. En entrant dans cet espace scénique, on peut ainsi créer des compositions musicales, animer des images et d'autres événements complexes à travers le mouvement et la pression sur les capteurs.

Le Jardin Japonais

*Un pré,
une rivière,
un pont,
les fleurs,
la mer*

CCC propose un itinéraire à l'intérieur d'espaces virtuels inspirés des paysages du jardin japonais. Le jardin japonais est en soi une forme de récit. Les bonzaïs, les pierres, les jeux d'eau, les «pas perdus», le jardin zen et les autres décors qui s'y rattachent cachent un travail de miniaturisation et de reconstitution de la nature à travers un système organisé de symboles et de métaphores.

CCC est formé de cinq petits jardins où chacun d'entre eux propose une exploration individuelle ou en groupe : un pré, une rivière, un pont, les fleurs, la mer. Chaque espace développe une action théâtrale fondée sur un rapport sensible, ludique et sonore, avec les éléments naturels. Les jardins (formés d'images projetées depuis le haut sur un tapis blanc équipé de capteurs) s'ouvrent, suggèrent des jeux, créent un contact interactif, communiquent sous forme de poésie visuelle par des images et des sons animés en temps réel.

Les enfants peuvent aborder le jeu et l'exploration dans la plus totale liberté. Il n'y a pas de règles, de délais ou de modalités d'interprétation rigides. CCC est une installation naturelle et digitale, conçue pour donner une valeur théâtrale au mouvement et à l'action spontanée.

Déroulement d'une séance

*...un danseur
commence à
danser et, pas à
pas, ouvre les cinq
jardins de l'histoire
initiale...*

CCC est un endroit spécial, où l'on peut faire la connaissance de quelques-unes des merveilles du jardin japonais. Pour commencer, une actrice accueille les jeunes et leur raconte brièvement l'histoire de la naissance de ce jardin.

Puis, elle les invite à la suivre pour y entrer et leur faire revivre cette histoire. Les jeunes prennent alors place autour d'un grand tapis blanc. Sur ce tapis « magique », un danseur commence à danser et, pas à pas, ouvre les cinq jardins de l'histoire initiale : **le jardin des nénuphars, le jardin d'herbe, le jardin du pont qui joue de la musique, le jardin des fleurs et le jardin de la mer.**

Le tapis s'anime en effet de précieux sons et images digitaux, grâce à des capteurs très sensibles qui réagissent à la pression des pieds ou du corps. Lorsque le danseur termine sa danse, il invite les enfants à jouer avec lui dans ce jardin de sons et lumières très particulier, où l'on pénètre tout doucement, en silence. Ici les jeunes, parfois seuls, parfois en petits groupes, explorent l'espace et cherchent eux-mêmes les images, les sons et les surprises que dissimulent les jardins. En se déplaçant, ils

créent de petites danses, participent à un voyage imaginaire et vivent une expérience sensorielle étonnante.

Rivages CH production

Animée principalement par Philippe Clerc et Thierry Ruffieux, animateurs et responsables culturels, l'association Rivages accueille, réalise et anime des projets artistiques notamment en direction des enfants. On peut mentionner ici le projet *Jeux d'enfants, magie des plastiques*, (mai 2003), qui proposait sur plus de 1000 m2 en plein air, des jeux imaginés par les plus grands designers européens, puis en septembre 2004 l'exposition interactive *Sous la lune II, voyage dans la ville*, accueillie dans le cadre d'un colloque international organisé par la Ville de Genève, et enfin cette installation *le Jardin Japonais*, réalisé une nouvelle fois avec le service des écoles et institutions pour l'enfance.

Genève, Rivages production, octobre 2007

Liens internet

www.tpo.it

www.rivages.ch

