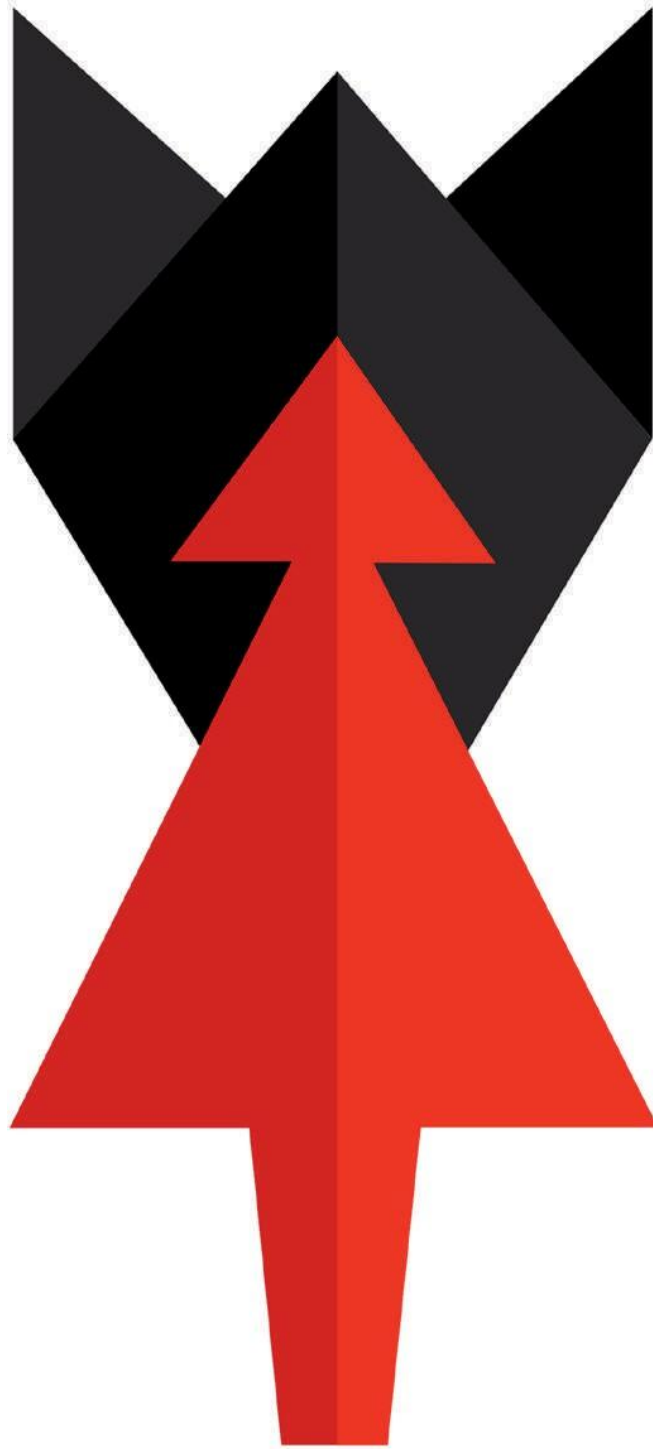

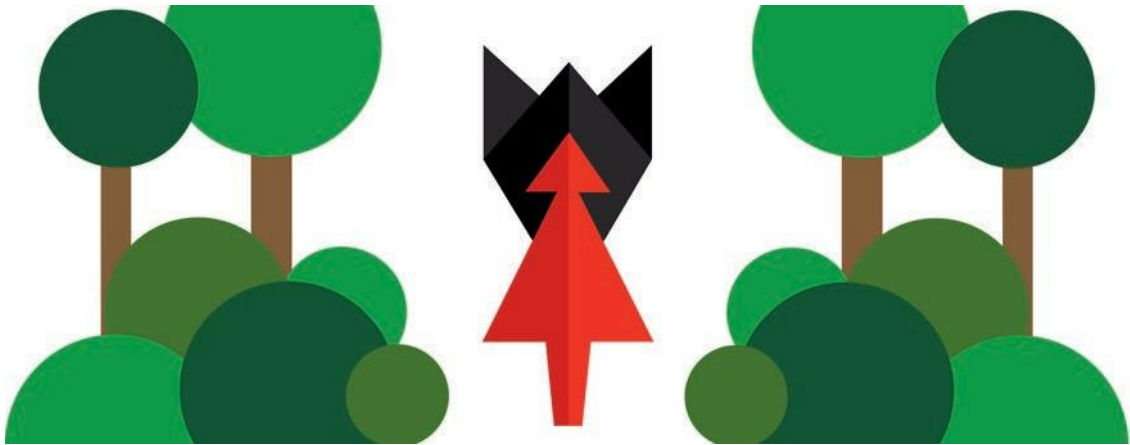
PETIT POP, RON ROUGE

Cie GINGOLPH GATEAU

PETIT POP, RON ROUGE

Une création de Gingolph Gateau
Inspiré de l'univers graphique de l'album *Le Petit chaperon rouge*,
de Dominique Lagrula

Théâtre de papier - Pop-up

Tout public à partir de 3 ans

Durée : 30 min

Jauge : En scolaires (de la PS au CE2) : 3 classes - 80 spectateurs maximum (accompagnateurs inclus).

En tout public: 75 spectateurs (enfants et adultes compris).

Création du 4 au 6 février 2025 au Nouveau Relax de Chaumont

Mis en mots
Thomas Scotto

Mise en scène et scénographie
Gingolph Gateau

Regard extérieur
Mateja Bizjak Petit

Avec
Audrey Dugué et Gingolph Gateau

Collaboration artistique
et recherche au plateau
Marion Träger

Collaboration technique
et artistique

Dominique Lagrula
Anne Moret
Apolline Pliez

Musique
Minouche Briot

Costumes
Anaïs Mérat

Création lumière
et régie générale
Fred Raby

Regard chorégraphique
Simon Chereze

Construction

François Cancelli

Dimitri Bordet

Matthieu Gerlier

Sidonie Lefebvre

Caroline Dubuisson

Gingolph Gateau

Regard en psychologie de l'enfant

Gilles Marcellot

Administration de production

Laurence Levasseur

Diffusion

Cécile Adnot

L'ALBUM

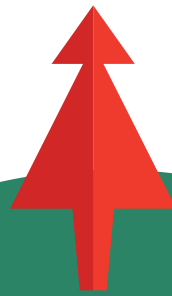
Cet album est un pop-up étonnant dans lequel Dominique Lagraula revisite le fameux conte de Perrault pour proposer une expérimentation, des plus stimulantes. Cette habituée des livres animés retranscrit le texte du Petit Chaperon rouge qu'elle illustre avec des images en volumes qui approchent l'abstraction. L'autrice élabore de véritables saynètes de théâtre composées de personnages et de décors stylisés, réduits à l'essentiel, des formes et couleurs simples, comme des symboles. On décrypte les espaces colorés qui émergent des plis et prennent place les uns à côté des autres pour dessiner une image narrative, énigmatique et pourtant si évidente. Ce livre stimule la participation du lecteur qui se délecte de ces surfaces abstraites s'étirant dans l'espace de la page.

DOMINIQUE LAGRAULA

Dominique Lagraula est à la fois formatrice de technologie à l'INSPE de Paris, auteure d'ouvrages pédagogiques sur les sciences et la technologie et créatrice de livres d'artiste. En tant que professeure et formatrice, elle utilise souvent les livres animés comme supports de projets mêlant mécanique, production d'écrits, mathématiques et arts visuels. Parallèlement, elle crée des livres d'artistes. Ses inspirations sont multiples : trouvailles de vide-greniers, vieilles photos, gravures, technique de pliages... Elle a appris les techniques d'animation en démontant des livres trouvés sur les brocantes et à travers des stages avec Duncan Birmingham, Philippe UG et Philippe Ferrier. Publié en 2019, ce Chaperon, est la reprise d'un livre qu'elle avait conçu comme exercice à faire par des stagiaires.

LE SPECTACLE

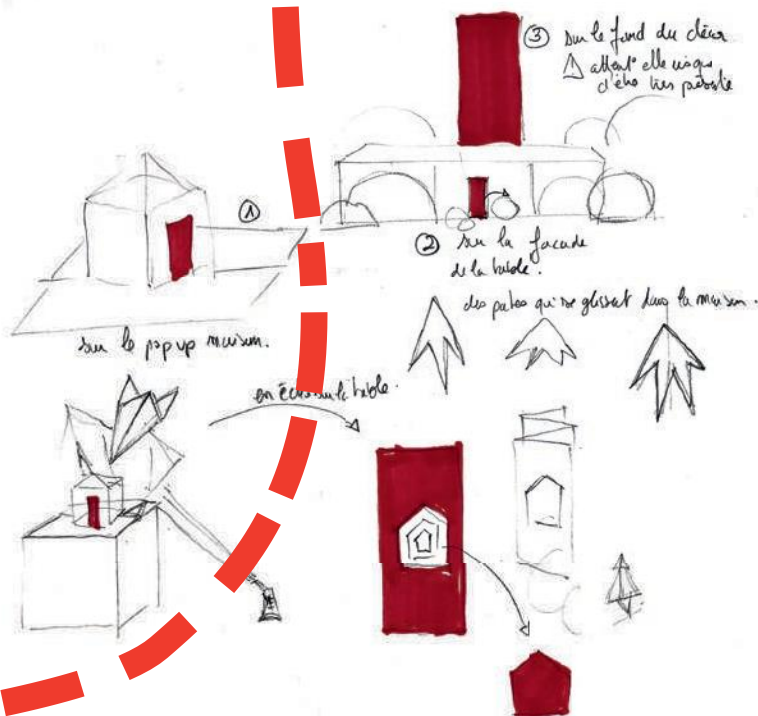
Dévoré par le loup, le petit chaperon rouge devrait rester coincé dans ses entrailles à tout jamais. Petit POP'RON Rouge ne veut pas en rester là. Il est venu « régler son conte » !

Dans un pop-up aux échelles multiples, deux marionnettistes donnent vie aux formes qui se déplient. Les personnages s'échappent de leur page, transposent l'histoire, la renversent dans une réécriture contemporaine. Au-delà de l'immersion dans un univers graphique singulier, le spectacle interroge sur la façon de devenir « plus grand·e ».

Après avoir rencontré le loup, Petit POP'RON Rouge devra apprendre à respirer encore, à vivre plus fort.

Entrez
dans la forêt...

NOTES D'INTENTION

Un coup de cœur pour le livre-objet de Dominique Lagrula, a fait resurgir l'envie de concevoir un spectacle sur la base technique du pop-up. La force qui émane de cet album à travers ses formes simples, ingénieusement utilisées m'a tout de suite enthousiasmé. Cette sobriété d'une grande efficacité m'a bousculé, m'a saisi et emmené vers un chemin inattendu.

Si l'aspect graphique du livre, m'a transporté, l'histoire de Perrault ne me comblait pas. Je ne pouvais accepter de faire perdurer l'idée que si le petit chaperon s'était fait avaler, c'était tant pis pour elle, elle n'avait pas à s'écarter du chemin ! Il me fallait questionner cette morale. Très vite, il m'est venu en écho à cette interrogation un autre album « Cœur de bois », dans lequel le chaperon a grandi et rend visite au vieux loup impotent. J'ai été touché par cette enfant qui, devenue adulte a dépassé l'épreuve de se faire dévorer. Sans colère, elle n'a pas pour autant pardonné. Cette histoire est aussi entrée en résonance avec un texte de Thomas : « Dans le ventre du loup ». Ici, le chaperon refuse de finir dans l'estomac du loup et déclenche un soulèvement pour que tous les avalés se joignent à elle, changent la donne et inspirent une issue nouvelle.

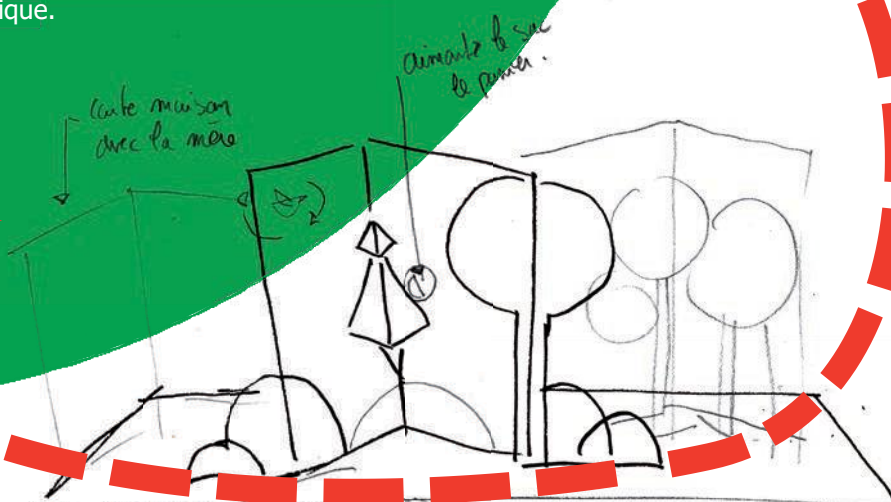
Ces albums, questionnent la notion de résilience et de la capacité de se reconstruire.

Ce conte du Chaperon rouge, semble imprégné d'un substrat culturel qui lui donnerait sa signification, mais il a pu aussi changer de contenu selon les époques, les lieux géographiques ou même la personne qui le raconte. Aussi, il n'est pas gravé dans le marbre car le sens des textes n'est jamais verrouillé, ils vivent et prennent sens à travers les yeux de celui qui le reçoit.

Cependant, il continue d'interroger sur la cruauté et questionne sur la nécessité de le perpétuer auprès des jeunes spectateurs. Comme le souligne Jennifer Tamas (agrégée de Lettres modernes et professeure de Littérature française à Rutgers university-New Jersey), nous ne pouvons pas évacuer toutes les œuvres qui, aujourd'hui, nous mettent mal à l'aise ou en colère. Les contes sont une matière malléable qui peut évoluer avec les âges de la vie, les questions qu'on se pose, celles qui nous obsèdent. Continuer de les raconter, ce sont autant de réponses possibles.

En collaboration avec l'auteur jeunesse, Thomas Scotto, et la dramaturge Mateja Bizjak Petit, j'ai souhaité donner à ce Petit POP'RON Rouge une ligne dramaturgique contemporaine, y insuffler malice et force, en écho avec un dispositif scénique astucieux et ludique.

Gingolph Gateau

L'histoire pourrait commencer... dans un « oui » que l'on donne. Celui qui permettra de retrouver l'univers graphique et la complicité de Gingolph Gateau et sa compagnie. Être à hauteur d'enfant et, de fait, voir haut et grand.

Rapidement, Gingolph m'a fait part de son coup de cœur pour la version Pop-up, exigeante et précise, du *Chaperon rouge* de Dominique Lagrula. Évidemment, les mots de Perrault. Évidemment les nombreuses versions, adaptations, réécritures. Évidemment quoi dire encore pour un auteur à cet endroit-là ?

Plusieurs choses, finalement !

Des mots d'accueil aux petit.e.s et aux plus grand.e.s avant d'entrer dans la forêt immersive imaginée par Gingolph. Poser déjà, en clin d'œil, des phrases qu'elles et ils entendront plus tard sans qu'elles aient la même signification.

Proposer à la comédienne et au comédien, dès le début, de jouer comme le font les enfants. Quand tout est encore possible et qu'on pourrait basculer dans plusieurs histoires différentes selon le chemin choisi. Parce que c'est bien cela dont il est question : le choix du chemin. Là, c'est réemprunter un sentier douloureux pour mieux combattre les ronces et le prédateur. Ce n'est absolument pas pour oublier la peur et l'horreur qu'il a commis, ce n'est pas pour lui pardonner mais pour le regarder en face, « lui dire » et que, sensiblement, ce soit enfin « sa dernière fois ».

Alors il y a un petit peu de mon « Dans le ventre du loup » (publié aux Editions d'Eux) dans ce « NON » que Petit POP' crie haut et fort à la presque fin du récit. Petit POP' qui, ici, a besoin d'un frère et de toutes les forces en présence pour clore « son » histoire et réduire le loup à ce qu'il est... un pliage dans la page.

Thomas Scotto, auteur jeunesse

Trouver ses ressources dans les replis sombres... Le pop-up, pliage amovible, comme allégorie des méandres de la psyché, il fallait y penser ! Le Petit POP'RON Rouge est un spectacle qui se propose d'emmener le jeune public dans une exploration des angoisses les plus sombres par la poésie et les métaphores les plus simples. Ainsi, en revisitant le classique de Perrault, la question du trauma est abordée dans une confrontation sans brutalité. Le cheminement est propre à chacun et le maniement de la suggestion fait son œuvre : aussi, un enfant au parcours typique y verra une histoire prenante, un autre, blessé par quelques mauvaises expériences y trouvera peut-être un marchepied qui lui permettra de scruter un horizon pas si bouché !...

L'enfant en prendra ce qu'il aura à y prendre en fonction de là où il en est de sa réflexion. C'est efficace car c'est subtil !

*Gilles Marcellot,
psychologue*

NOTE AUTOUR DE LA SCÉNOGRAPHIE

Fiche technique simplifiée.

ESPACE POUR LE JEU ET L'ACCUEIL DU PUBLIC

Salle occultée de préférence.

Largeur minimale : 9 mètres.

Profondeur minimale : 12,50 mètres.

Hauteur minimale : 3 mètres.

L'installation se fera sur un sol propre afin de ne pas endommager les éléments de la scénographie (tapis blanc).

TEMPS DE MONTAGE : 4 heures

TEMPS DE DÉMONTAGE : 2 heures 30

LA COMPAGNIE FOURNIT

les bancs gradués et les galettes de sol de l'espace public, le matériel lumière et son (projecteurs, structures porteuses, dispositif son, câblage, régie)

Fiche technique complète sur demande ou à télécharger sur le site de la compagnie.

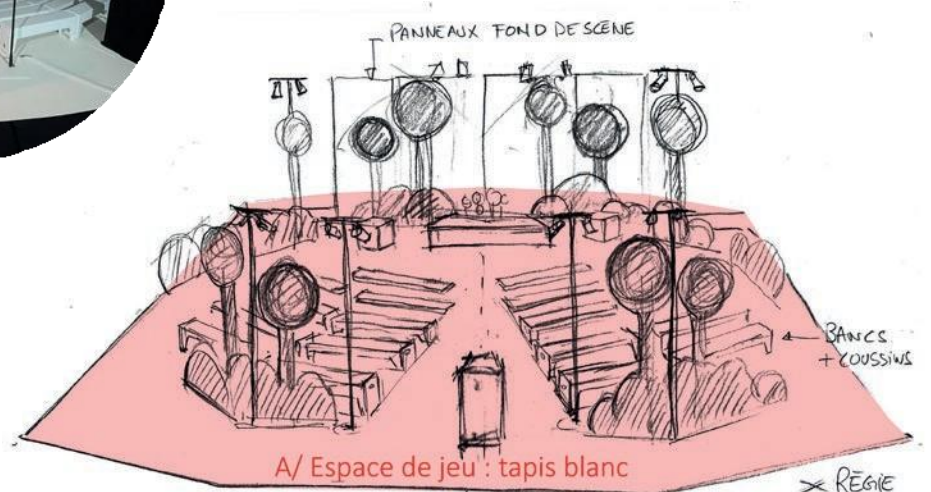
Les spectateurs sont accueillis dans un espace où tout peut encore s'écrire. On s'installe et ensemble nous allons dérouler cette histoire pour vivre une aventure inédite en immersion dans un pop-up, qui va prendre une dimension surprenante.

De rebondissements en surprises, les volumes se détachent des pop-ups pour devenir des silhouettes qui se découpent dans le décor et deviennent personnages de l'action. Un comédien se glisse dans une carte pop-up et la tête du loup se décroche pour devenir un masque... Les arbres et des buissons se déplient et poussent autour des spectateurs.

Pour notre dispositif scénographique, nous avons étendu nos recherches vers l'ingénierie du pliage. Comme dans l'album, nous avons développé une petite machinerie, faisant hommage à la technique du livre animé.

Nous souhaitons captiver aussi bien les spectateurs qui aiment à se plonger dans une histoire, que ceux qui manifestent un goût pour l'aventure visuelle et l'expérience théâtrale.

Nous avons donc opté pour une forme courte qui peut être diffusée dans des lieux non-équipés.

B/Zone d'accueil du public

EXPOSITION ET ATELIERS

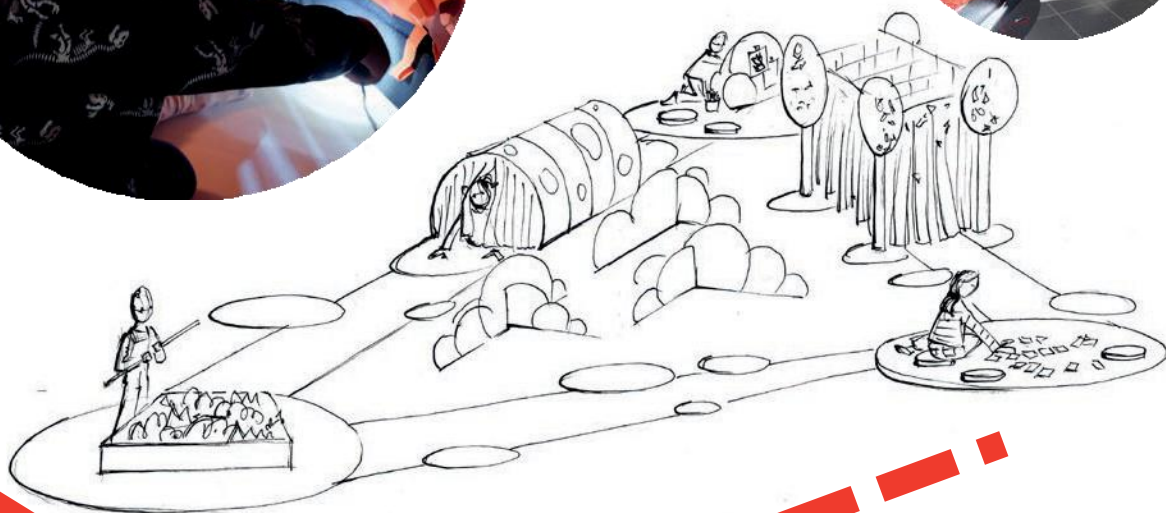
**«DANS LES PAS DE PETIT POP' », UNE EXPOSITION IMMERSIVE,
PAR ET POUR LES ENFANTS DE 3 À 7 ANS.**

Afin de prolonger l'expérience de la représentation et de stimuler l'appétit des spectateurs, nous avons imaginé cette exposition comme un lieu où l'enfant en confiance pourra expérimenter, explorer, manipuler et peut-être revivre certaines émotions pour les dépasser. L'ensemble est constitué de différents espaces qui forment un parcours ludique et immersif. En traversant différents dispositifs, le visiteur joue des formes, des couleurs et des volumes, et apprend à cheminer en se confrontant à ses peurs.

La compagnie propose également des ateliers de pratique artistique en lien avec le livre et le spectacle. Afin de valoriser les productions des enfants, le dispositif de l'exposition intègre en grande partie les œuvres créées au cours de ces ateliers.

L'exposition et les ateliers ont été conçu par Dominique Lagraula, Anne Moret, Apolline Pliez et Gingolph Gateau.

Informations et devis sur demande.

L'ÉQUIPE DE RÉALISATION

GINGOLPH GATEAU

*Metteur en scène/scénographe /
comédien/marionnettiste/plasticien/
responsable artistique de la compagnie*

Diplôme de graphiste en poche, il se faufile dans le monde professionnel du spectacle.

A partir de 1998, il taille des costumes et des scénographies sur mesure pour différentes compagnies. Il s'engage dans le travail du jeu d'acteur afin de s'approprier les ficelles du théâtre et créer son premier spectacle en 2005.

THOMAS SCOTTO

Auteur jeunesse

S'il avait été chocolatier il aurait fait pousser d'immenses forêts noires où se perdre un peu. Finalement, il écrit comme on fabrique des souvenirs et parce qu'il ne faut jamais taire ce qui nous étonne, nous met en colère, nous fait peur ou nous passionne. Tellement convaincu que les livres lus pendant l'enfance résonnent longtemps dans nos vies d'adultes.

MATEJA BIZJAK PETIT

Regard extérieur sur cette création

Dramaturge, poétesse, metteuse en scène, marionnettiste et traductrice franco-slovène, elle imagine et met en scène de nombreux spectacles jeune public au sein du Collectif Ma-Théâ.

AUDREY DUGUÉ

Comédienne/marionnettiste

Comédienne, elle se forme à la marionnette auprès de Pierre Blaise. Elle est également chanteuse et musicienne. Elle fonde sa compagnie Reflets bleus en 2021 et écrit sa première pièce Premier cri, créée en janvier 2024.

MINOUCHE BRIOT

Compositrice/musicienne/chanteuse

Minouche libère la bande passante de l'inconscient, croisant le souffle court d'un slam avec le souffle au cœur de cordes armées comme pour partir au front..

ANAÏS MÉRAT

Costumière

Passionnée d'histoire et d'imaginaires fantastiques. Elle obtient son diplôme des Métiers d'Art costumier-réalisateur, et crée des costumes sur mesure, historiques ou contemporains.

FRED RABY

Créateur lumière/régie son et lumière en tournée

Il collabore avec de nombreuses compagnies comme créateur lumière, créateur sonore, ou régisseur. En 2009, il crée le « Stüddiöh » qui accueille des artistes sur des temps de créations.

SIMON CHEREZE

Regard chorégraphique

Ses inspirations sont picturales, musicales et chorégraphiques. Il a dansé sur de multiples projets, dernièrement pour « Chiroptera », chorégraphié par Damien Jalet et également avec Johana Malédon pour la Nuit Blanche 2024.

GILLES MARCELLOT

*Psychologue/Regard en psychologie de
l'enfant sur cette création*

Sa formation à l'hypnose le situe dans le courant des thérapies humanistes. Pédopsychiatre, il publie, en 2023, *Psychothérapie de l'invisible, Le sens et la preuve*, aux éditions L'Harmattan.

LAURENCE LEVASSEUR

Administratrice de production

Attachée au milieu associatif, elle s'implique dans l'accompagnement de compagnies de spectacles vivants en tant que gestionnaire et administratrice de production.

CÉCILE ADNOT

Responsable de diffusion et de production

Photographe de formation, elle œuvre à l'organisation et à la production d'événements associatifs et collabore avec la compagnie, en tant que responsable de diffusion, depuis 2022.

Pour en découvrir un peu plus sur chacun des membres de cette équipe : <https://cie.gingolphgateau.fr/compagnie/>

LA COMPAGNIE

Suite à un parcours de costumier - scénographe et après avoir été artiste associé à une compagnie pendant près de 12 ans, en 2017, Gingolph Gateau crée sa compagnie qui portera son nom puisque celui-ci s'est déjà fortement inscrit dans le paysage culturel.

Dès 2005, les premières créations proposent un pont entre les arts plastiques et les arts de la scène. La construction d'images sous diverses formes est au cœur du processus de création. Le travail se caractérise par une poésie singulière qui émane d'une écriture scénique où dialoguent l'objet, la matière, la marionnette et le comédien.

L'intention initiée depuis les débuts est de concevoir des créations (spectacles, expositions...) tout-public adressées aux enfants autant qu'aux adultes qui les accompagnent. Il est ici proposé de porter une parole entière s'attachant à ne rien retrancher au sens, sous prétexte d'une adresse à l'enfant. Ainsi, la compagnie travaille sur différents niveaux de lecture afin de parler à l'enfant depuis sa place d'adulte.

En tant que responsable artistique de la compagnie, Gingolph Gateau souhaite multiplier les collaborations avec d'autres artistes afin d'explorer d'autres univers en lien avec des projets en devenir.

De 2023 à 2026, la compagnie est associée au Nouveau Relax, Scène Conventionnée d'intérêt national - art et création de Chaumont (52).

Pour en savoir
plus sur la
compagnie...

LES SPECTACLES

**Les Aventures de
Peddy Bottom**
(Stefan Themerson.
Co-crédation Cie Najico).

C'est Coton !
(Gingolph Gateau)

Alors on a déménagé
(Peter Stamm
et Jutta Bauer).

21 x 29,7
(Gingolph Gateau)

**La collection
fabuleuse d'Aliester
de Naphtalène**
(T. Scotto et G. Gateau).
> Version «Visite impromptue»,
forme autonome
> Version «Exposition-
spectacle»

**Rendez-vous
n'importe où**
(Thomas Scotto).

*Ce spectacle n'est plus
disponible à la diffusion*

CONTACTS

RESPONSABLE ARTISTIQUE

Gingolph Gateau
06 64 72 32 22
cie.gingolphgateau@gmail.com

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION

Laurence Levasseur
06 43 84 65 87
adm.cie.gingolphgateau@gmail.com

CHARGÉE DE DIFFUSION ET DE PRODUCTION

Cécile Adnot
06 19 63 03 52
diffusion.cie.gingolphgateau@gmail.com

RÉGISSEUR TECHNIQUE

Fred Raby
06 09 43 73 75
lestuddioh@gmail.com

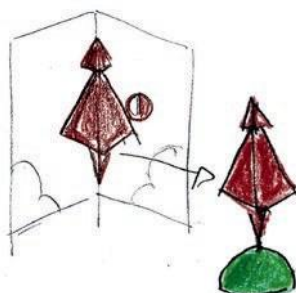
COMPAGNIE GINGOLPH GATEAU

2 bis rue du chêne
10000 TROYES
cie.gingolphgateau@gmail.com
www.cie.gingolphgateau.fr

Numéro SIRET: 830 290 714 000 13

Code APE : 9003 B

Licences d'entrepreneur L-R-21-6378 / L-R-21-6380

Production : Cie Gingolph Gateau.

Coproductions : Le Nouveau Relax – Scène Conventionnée de Chaumont (52),
Le Théâtre de Privas – Scène conventionnée de Privas (07)

De 2023 à 2026, la compagnie est associée au Nouveau Relax – Scène Conventionnée de Chaumont (52).

Dans le cadre de cette résidence artistique, la compagnie reçoit le soutien financier de la Région
Grand Est (Soutien aux résidences artistiques et culturelles).

Soutiens : La compagnie reçoit le soutien du ministère de la Culture - Direction régionale des affaires
culturelles du Grand Est, de la Région Grand Est et de la Ville de Troyes.

La compagnie reçoit le soutien de l'Agence Culturelle Grand Est - La Maison Folie Wazemmes et les
Lieux Culturels Pluridisciplinaires, Lille (59) - MJC Intercommunale – Salle Sabine Sani, Aÿ – (51) – La
Médiathèque Départementale de l'Aube - Centre social - MPT Un Nouveau Monde (10) - L'Espace Gérard
Philipe, Saint-André-Les-Vergers (10) - La Madeleine, Scène Conventionnée de Troyes (10) - Le Théâtre
Halle Roublot/Cie Espace Blanc (94) - Le Centre Culturel Didier Bienaimé, La-Chapelle-Saint-Luc (10).

Partenaire : Champagne Fleury.

www.cie.gingolphgateau.fr