

EKLA!

Du groupe de musique électronique **TURNSTEAK**

**« Une comète se brise, pulvérisée en plusieurs morceaux.
Un des éclats de lumière devient autonome »**

Concert spectacle jeune public
à partir de 5 ans

PRÉSENTATION

Les astres sont-ils mélodiques ? À quoi ressemble le chant des étoiles ?

ΣKLA!

est le fruit de la rencontre de quatre artistes pour trois disciplines : le papier plié, l'image animée et la musique électronique.

Imaginez un livre pop-up plus grand que nature, sur lequel se projette cette aventure, accompagnée d'une bande son vitaminée, jouée en direct.

Explorant des univers graphiques immersifs et étonnants, le duo de musique électronique Turnsteak vous plonge à l'intérieur d'un livre magique.

Chaque page dévoile des sculptures de papier habitées d'êtres d'ombre et de lumière, et d'architectures colorées.

À la fois poétique et expérimental, on peut y voir la naissance d'un premier trait lumineux sur un espace vide, qui évolue, se métamorphose et danse jusqu'à sortir du cadre.

Dès lors, s'offrent à nous des chemins vers l'imaginaire.

PUBLIC VISÉ

Le spectacle « EKLA! » s'adresse spécifiquement aux jeunes âmes, à partir de 5 ans, désireuses de plonger dans un voyage initiatique empreint de poésie.

DURÉE

40 minutes

L'HISTOIRE

*Au commencement, il n'y a que le vide, un trou noir, puis naît une comète.
Cette dernière erre à la surface d'une planète inconnue.
On y aperçoit une montagne et des morceaux de roches acérés
qui font écho aux éclats de la comète.
Le vent se lève, le tonnerre gronde, et des précipitations
perturbent EKLA qui s'écrase brutalement et se brise.
Ses pierres lumineuses sont dispersées un peu partout dans le livre.
EKLA se retrouve alors seule et affaiblie.*

*Après quelques minutes, notre comète reprend ses esprits
et part à la quête de ses morceaux.*

*Au fil de cette aventure, EKLA parcourt les différentes pages du livre :
La grotte peuplée d'ombres mystérieuses ;
La plaine à l'horizon infini ;
Le tumulte de la ville lumineuse ;
Une maison électrique qui évoque une centrale énergétique.*

*Ce voyage riche en rebondissements permet à EKLA de se reconstruire,
de grandir, avant de repartir vers l'infini de la galaxie.*

L'UNIVERS MUSICAL

« Du bruit, aux timbres de voix, les ondes se superposent et se mélangent pour créer une bande son cinématographique ».

Entouré de leurs machines et d'instruments curieux, le duo Turnsteak crée en direct une musique électronique et organique qui évolue au fil du dessin.

Les musiciens activent les potentiomètres des synthétiseurs, ils manipulent les faders des contrôleurs MIDI, jouent avec les boucles et façonnent les sons à leur guise. Mi écrit, mi improvisé, le concert se joue à partir de sons préenregistrés ou captés sur scène.

Du bruit au timbre de voix, les ondes se superposent et se mélangent pour créer une bande son « cinématographique ». L'ensemble des sonorités apportent du relief au récit, et installent le spectateur dans des émotions vives.

La musique et les bruitages font écho aux boucles animées et accompagnent la lumière qui entre alors en résonance avec le papier.

▶ ÉCOUTEZ LES MUSIQUES ICI !

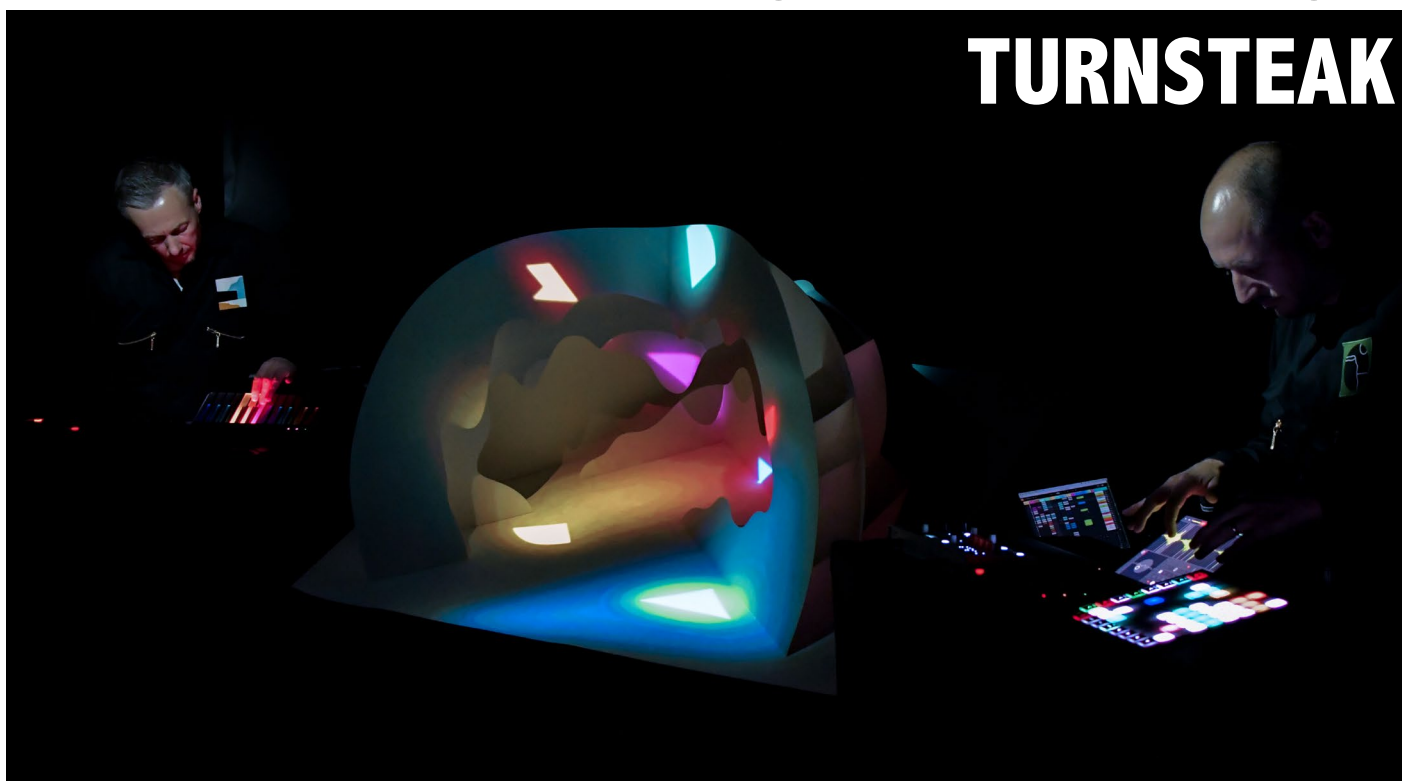
Depuis 2009, nous nous sommes engagés dans l'action culturelle auprès des jeunes (et des moins jeunes), trouvant dans cet échange un véritable enrichissement mutuel.

Chaque année, nous parcourons les routes de France, avec la volonté de transmettre et d'initier ces publics à notre pratique et aux musiques électroniques.

Nous développons constamment des recherches et des expérimentations. Les travaux entamés récemment avec Nikodio et Éric nous donnent envie d'aller plus loin.

Attaché à la vidéo depuis notre tout début, et ayant une approche musicale très visuelle, nous avons aujourd'hui la volonté de proposer un spectacle qui fusionne l'ensemble de nos découvertes.

NOTE D'INTENTION TURNSTEAK

L'envie est de créer une expérience originale et unique autour de la matière vidéo et du papier en y associant une trame narrative. Les compositions sonores proposeront un voyage sensible et poétique, où il sera libre d'associer les idées et d'interpréter les images.

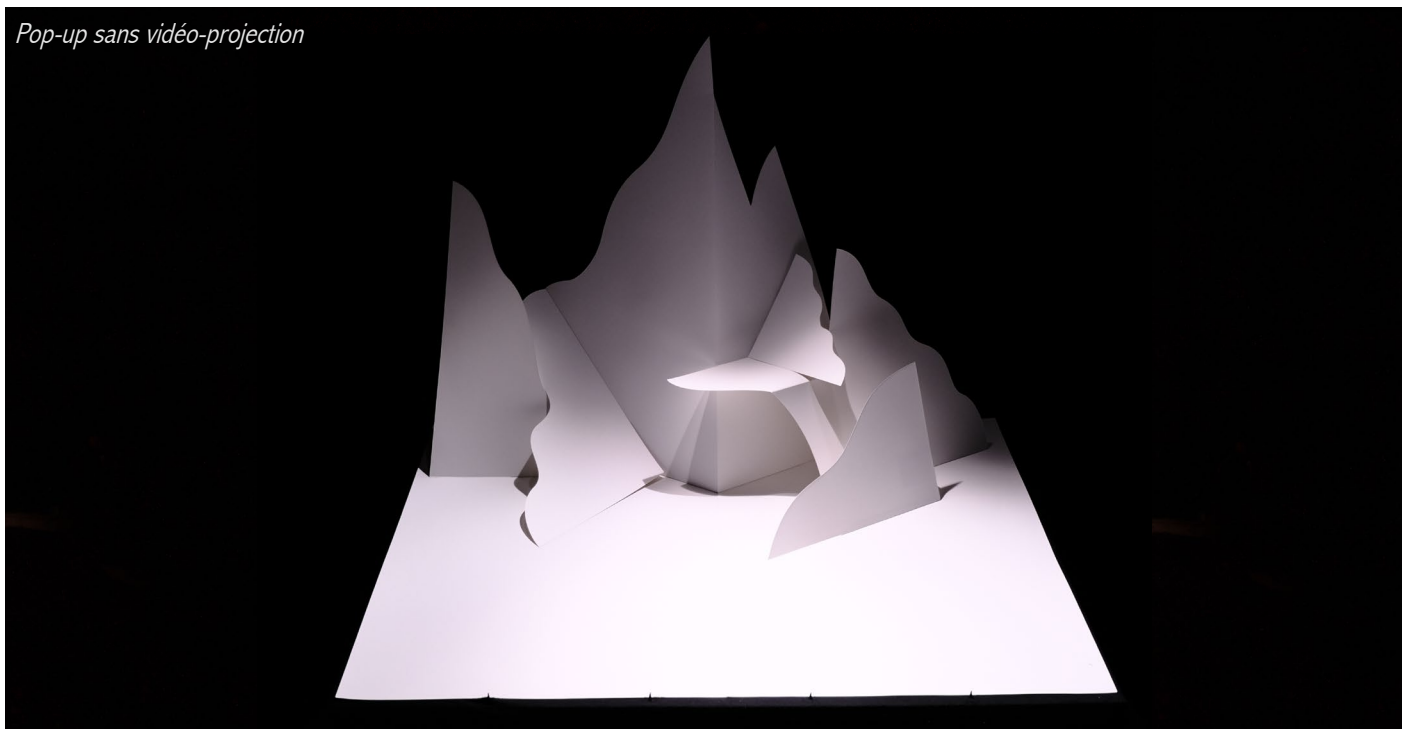
La musique viendra amorcer et accompagner ces moments rythmiques, ces temps suspendus et ce véritable lâcher prise.

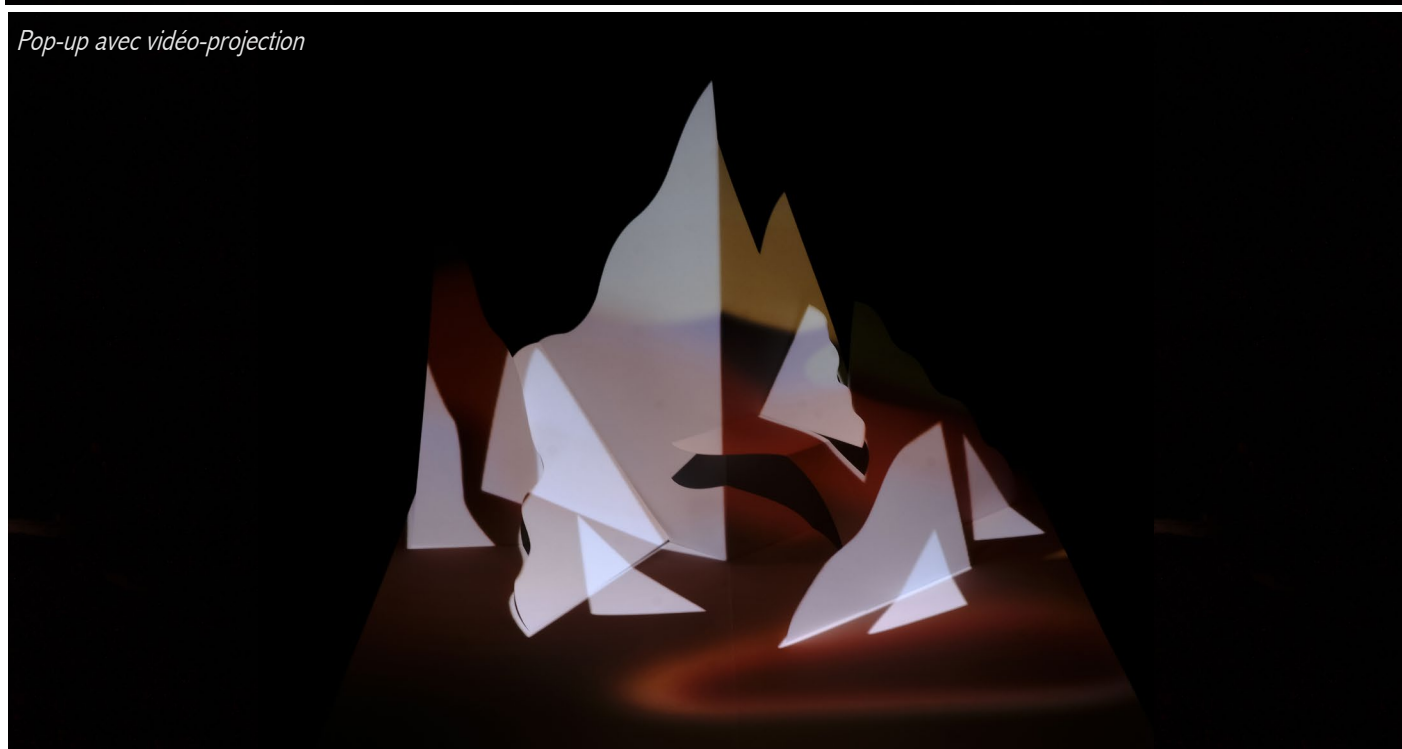
L'UNIVERS GRAPHIQUE

La réunion du travail de Nikodio et d'Éric Singelin permet d'explorer les possibilités de la projection d'images sur le papier plié. De leur rencontre est née l'idée de réaliser des pop-ups animés en mapping vidéo.

Pop-up sans vidéo-projection

Pop-up avec vidéo-projection

Chapitre III
LA PLAINE DES MYSTÈRES

LES PERSONNAGES

EKLA

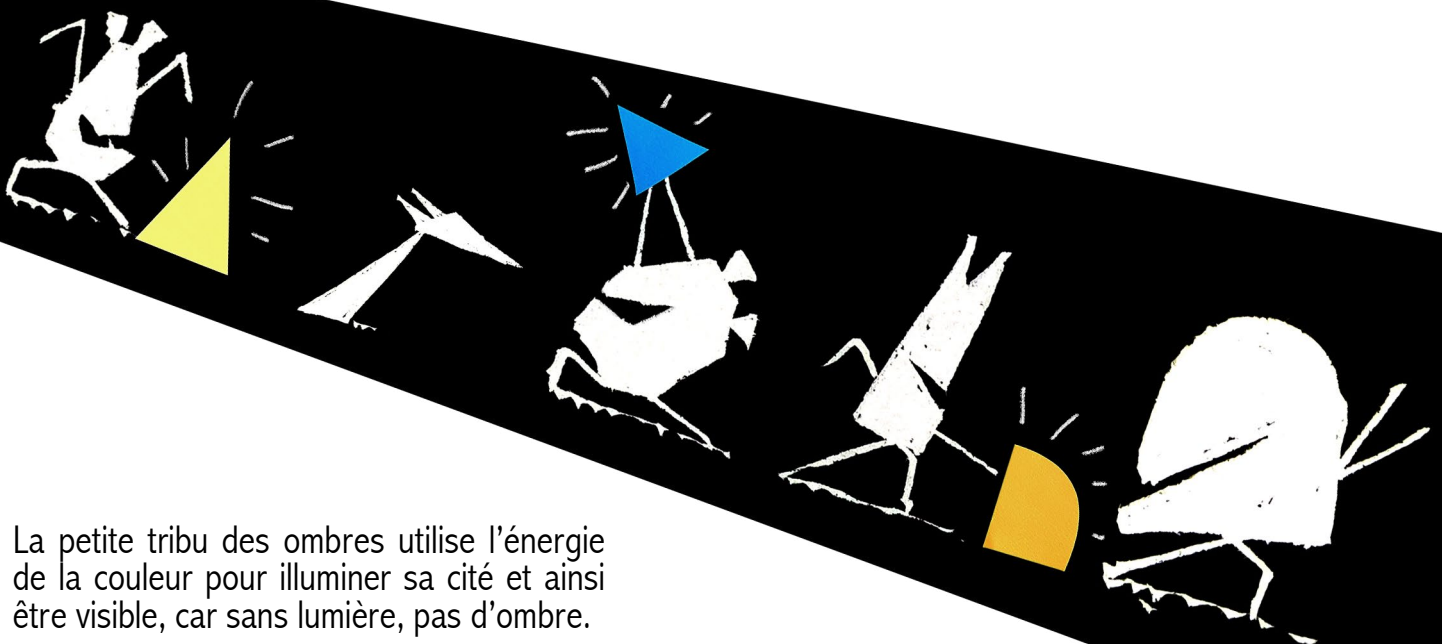

Pour ce projet, Nikodio a imaginé un personnage de lumière, polymorphe qu'il a animé pour guider et orienter le regard des spectateurs. EKLA est un personnage très particulier. Ni homme, ni animal, ni objet, c'est une sorte d'inspiration, un être imaginaire capable de se transformer à volonté.

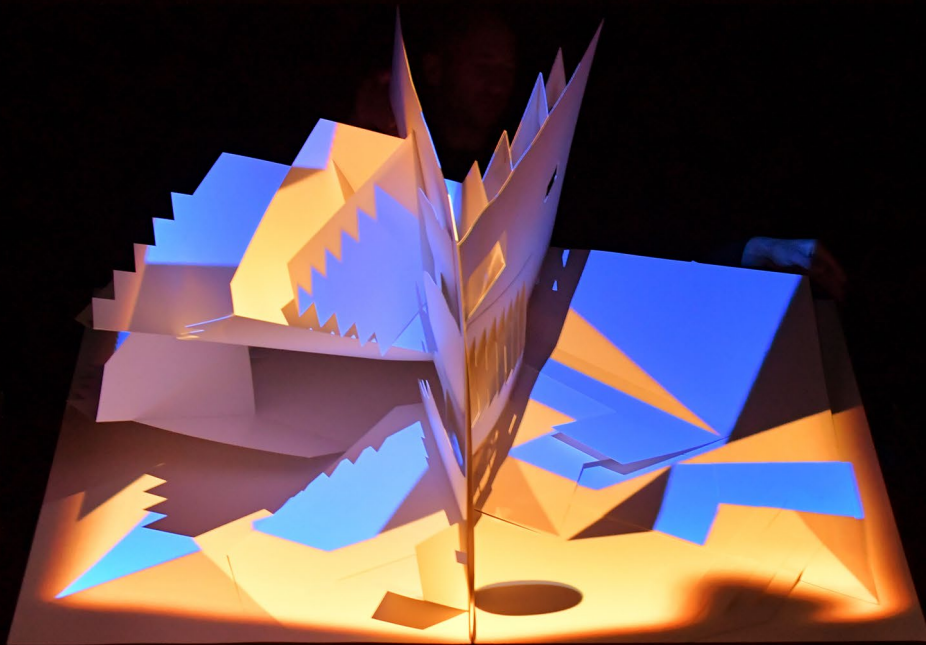
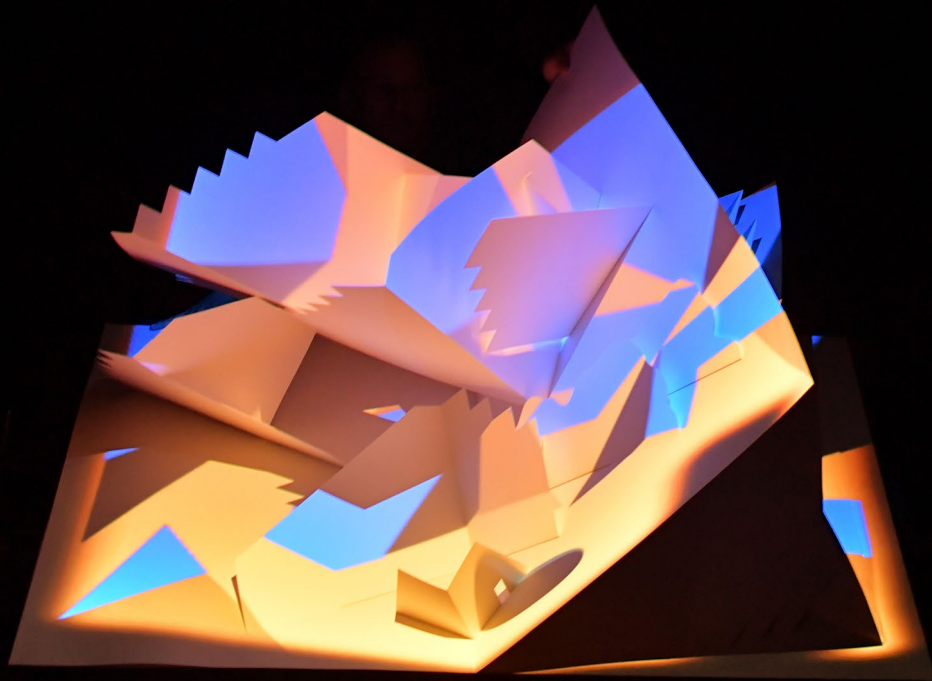
Les 9 morceaux de papier lumineux qui le compose s'assemblent à l'infini, et s'adaptent aux différents lieux qu'il traverse.

Dans l'espace, c'est une comète unique en son genre.

LA TRIBU DES OMBRES

La petite tribu des ombres utilise l'énergie de la couleur pour illuminer sa cité et ainsi être visible, car sans lumière, pas d'ombre.

THÈMES ABORDÉS

Au cours de ce périple, EKLA va surmonter de nombreux défis pour se reconstruire. Cela rappelle les rituels de passage, ces moments où l'on évolue.

Dans ce voyage, EKLA visite en effet plusieurs lieux qui marquent des étapes importantes.

Dès le commencement, elle se retrouve projetée sur une montagne abrupte. C'est un moment crucial de son voyage, où elle est brisée, dépourvue de sa lumière et de sa force d'origine.

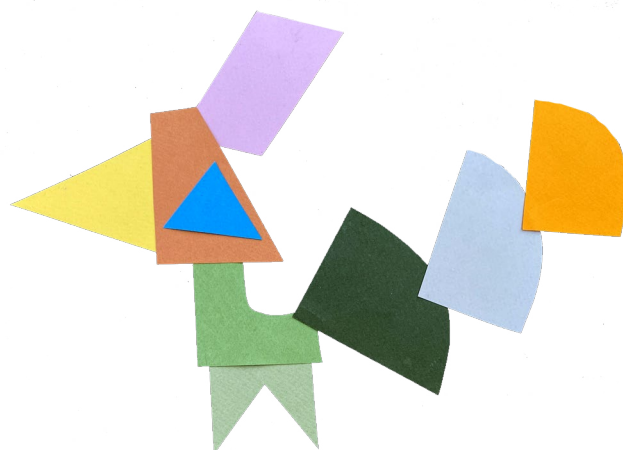
Cette montagne escarpée symbolise les défis initiaux auxquels elle va devoir faire face !

À la lueur d'une lampe violette, elle inspecte attentivement la grotte. Un acte qui évoque la recherche de la connaissance. Ainsi la transformation intérieure opère, symbolisant sa capacité à surmonter les ténèbres.

Dans le troisième chapitre, le paysage est en perpétuel mouvement, évoquant la fluidité du changement, Ekla s'élève.

L'épisode de la ville et des tumultes du monde moderne marque l'étape où elle apprend à maintenir sa lumière intérieure malgré les pressions extérieures.

Ces lieux deviennent des moments significatifs d'une aventure personnelle profonde.

L'IMAGE ANIMÉE

Le spectacle « EKLA ! » sensibilise le jeune public à la musique électronique et aux univers immersifs par l'intermédiaire d'un livre Pop-up animé conçu et imaginé spécialement pour cette aventure.

Inspiré des jouets optiques du pré cinéma, entre lanterne magique et théâtre optique, les pages du livre EKLA ! se transforment en sculptures cinétiques. Chaque page en pop-up est un décor en 3 dimensions sur lequel se projette les aventures de Ekla, la comète égarée. Ainsi défilent les décors-tableaux, comme autant d'espaces d'évasion et de narration. L'ensemble de la vidéo pourrait s'apparenter à un clip « live », un voyage visuel initiant à l'animation expérimentale, ses couleurs, ses lignes virevoltantes.

Le rapport musique/image s'inspire du travail de Norman McLaren dans cette idée de produire une ligne qui, une fois animée, semble produire un son ou inversement.

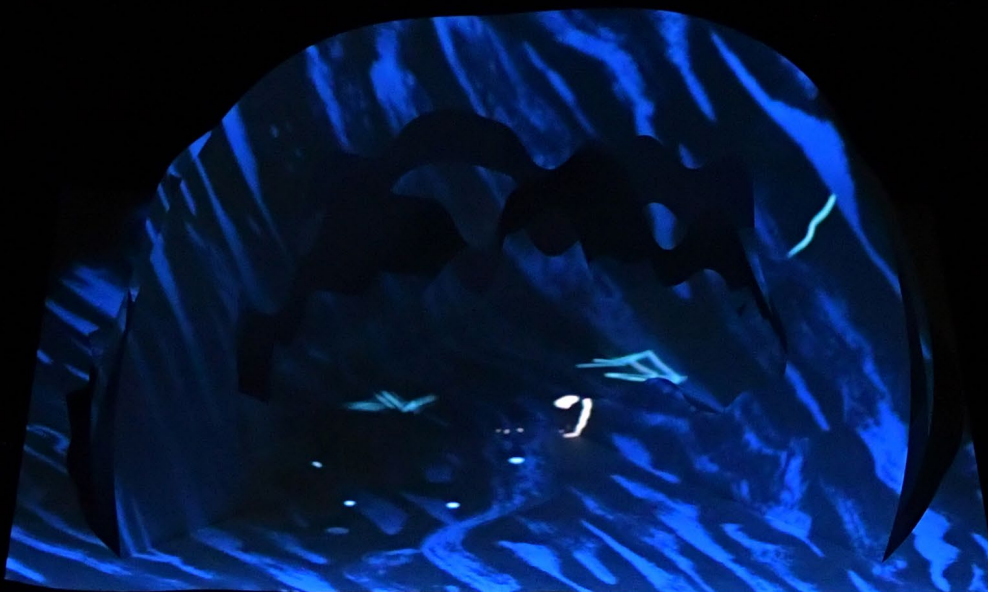
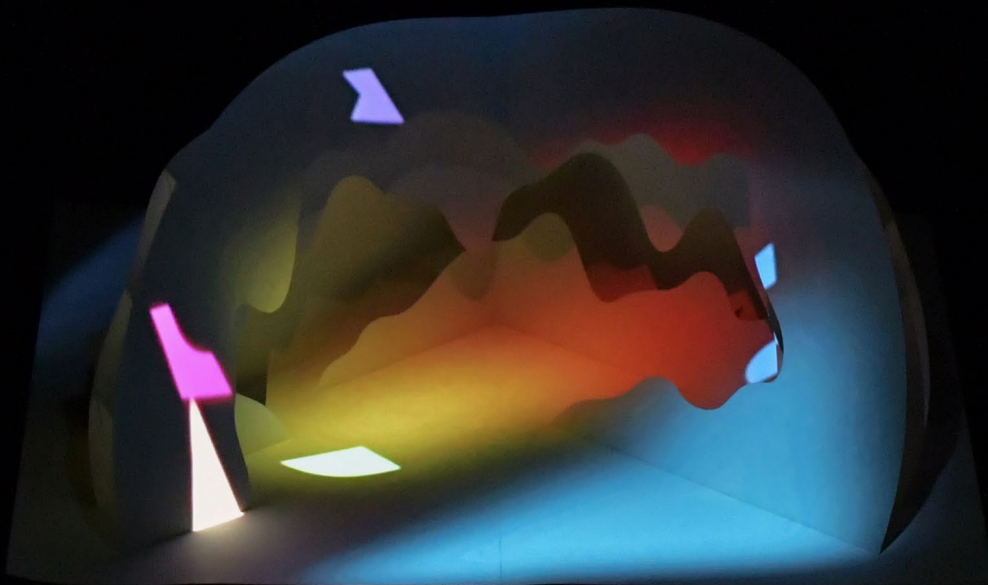
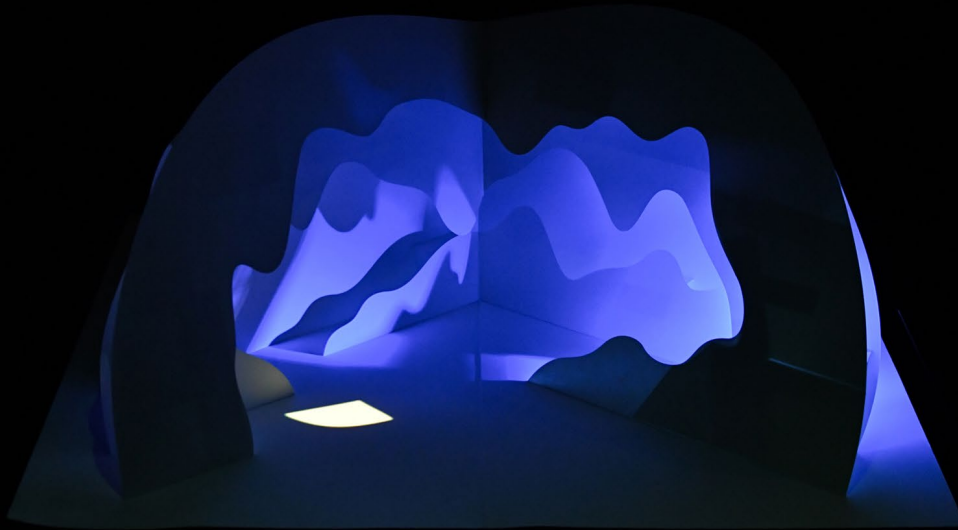
Puisant l'inspiration dans le monde du tangram et du papier découpé, les formes en aplat viennent dessiner une ville, l'intérieur d'une étrange maison... Le dessin au pinceau donne des textures à certains espaces plus mystérieux comme la grotte ou le tunnel.

La projection en micro-mapping permet d'ajuster les vidéos sur le support en papier, mais aussi de sortir du livre pour occuper l'espace hors-cadre et intégrer les musiciens dans l'aventure.

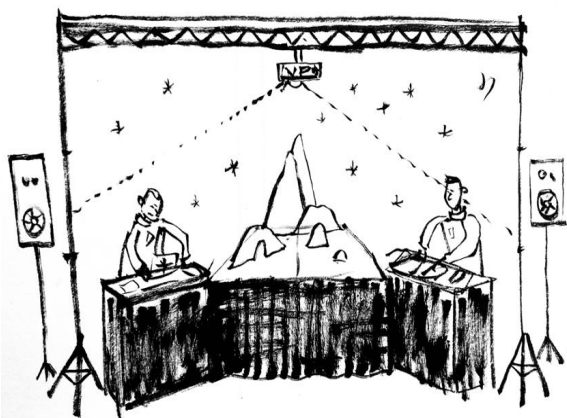
La musique crée des images mentales, le dessin convoque des histoires qui s'animent. Ekla se compose et se décompose, il invoque nos gestes d'enfant qui combine des idées pour retrouver sa moitié enfermée dans la cité de lumière.

L'univers visuel de Nikodio fusionne avec le papier d'Éric Singelin et les sonorités des Turnsteak. Cette création combinatoire voit naître un spectacle que nous aurions aimé voir enfant. L'alliance de la musique, du dessin et de l'animation participe à entretenir cette étincelle.

LE DISPOSITIF TECHNIQUE

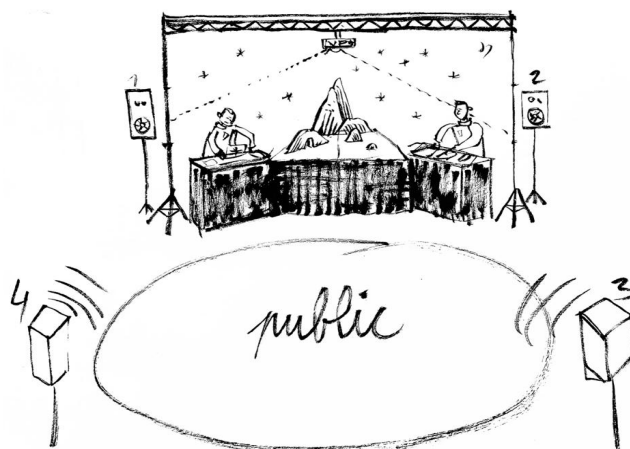
*Ekla! est un spectacle Pop-up autonome.
Seulement 2 musiciens et 2 heures de montage.*

UNE MULTIDIFFUSION EN LIVE

La richesse musicale et sonore des bandes sons du spectacle se prête à être diffusée en «surround ». Habitué à travailler leur musique de cette manière, le groupe propose de jouer en multidiffusion afin de renforcer l'immersion et les effets de surprise.

Le paysage sonore pourra alors prendre tout son relief.

SUR SCÈNE

Les deux musiciens du groupe se placent sur scène en tant que « chef d'orchestre ».

Ils jouent avec la lumière, entrent en connexion avec le papier.

Ce sont eux qui dirigent, tournent les pages et activent les mécanismes sonores et visuels.

UNE JAUGE RÉDUITE

Pour un enfant, un concert jeune public est souvent une première expérience qu'il faut rendre « magique » en terme de spectacle.

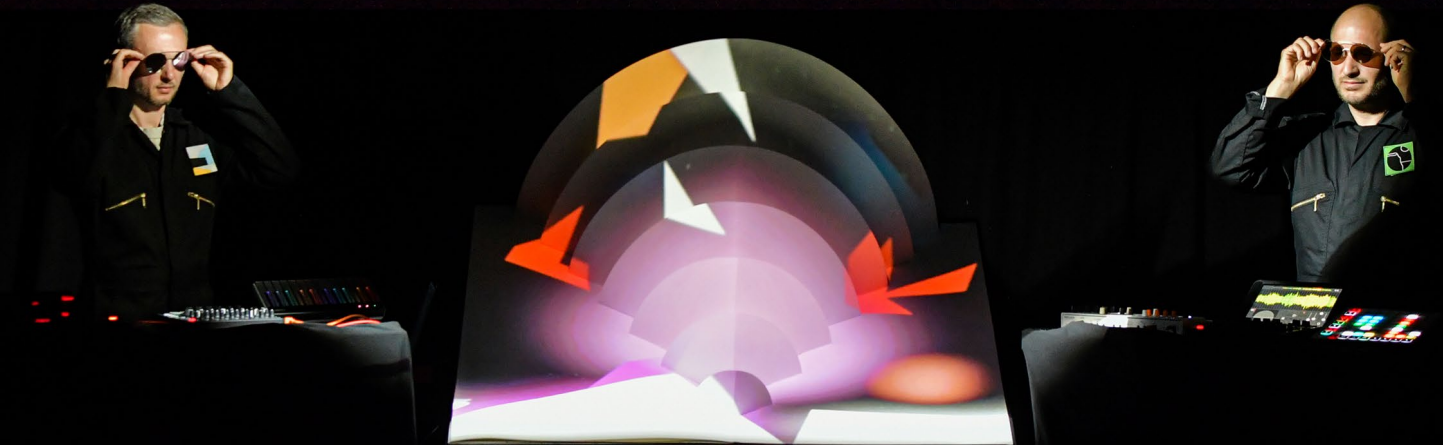
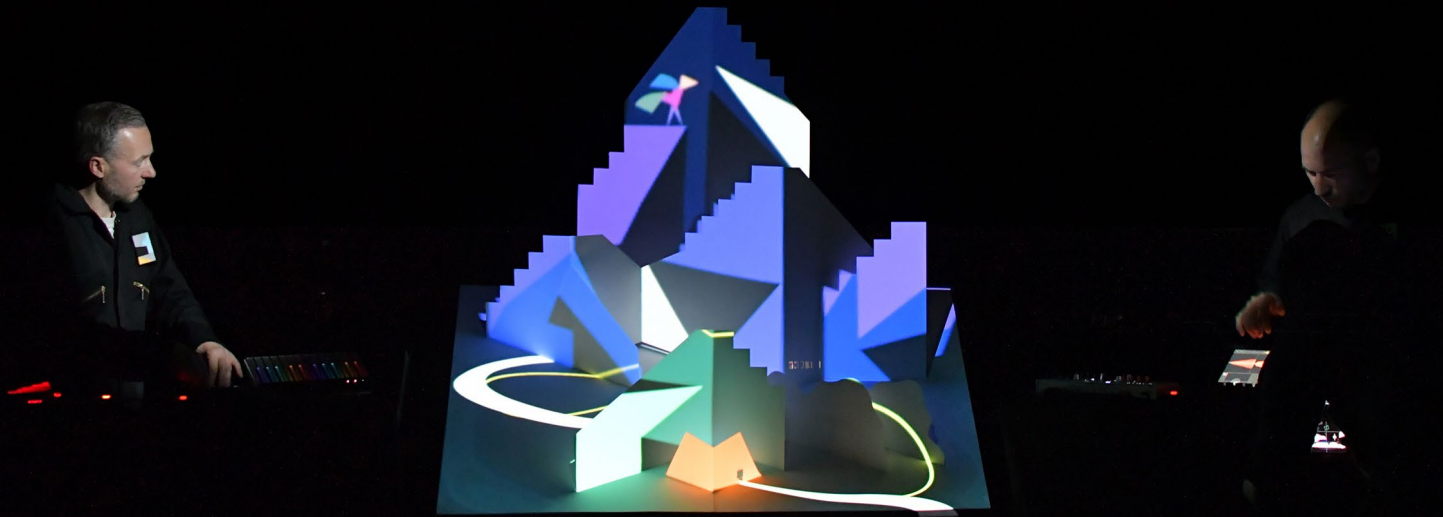
L'envie du groupe est de prendre soin de ce dernier, et de créer un moment unique.

Une « petite jauge » est donc conseillée, afin que les enfants puissent contempler le livre pop-up sous toutes ses formes et puissent développer de meilleures sensations.

FRISE CHRONO

• intro	0 4 min	espace + étoiles * ekla en orbite	
• montagne	10 min	les saisons, VARIATIONS couleurs + éclairs + pluie / ekla se CRASH	
• grotte	12 min	intro lampe U.V. "live" pièrres apparaissent les ombres récupèrent les pierres ekla observe la grotte (ekla récupère 3 pierres) univers aquatique	
• plaine	18 min	effet "travelling" / flash synchro ekla se transforme en oiseau	
• ville	22 min	la ville s'illumine les ombres dansent la maison électrique diffuse l'énergie ekla entre dans la maison élec	
• maison électrique	28 min	ekla se cache l'ombre fatigue les pierres (grises) ekla RUSE et libère ses pierres	
• tunnel	32 min	(interaction musiciens) ekla se métamorphose en boucle (+musical)	
• outro	37 min 42 min	le calme, l'espace --- générique	

LES EXPLORATEURS EN LIVE

L'ÉQUIPE

Turnsteak

Création musicale et sonore

Découvertes Printemps de Bourges, le groupe a sorti plusieurs EPs, Remix et LP salués par la presse spécialisée (TSUGI, TRAXMAG, LES INROCKS...)

Soutenu par de nombreuses salles de musiques actuelles et autres partenaires institutionnels, le duo a déjà bénéficié de l'aide du CNV (COM 7, COM 8) pour la création de live.

Les représentations que proposent TURNSTEAK ne passent pas inaperçues : adeptes des arts visuels, ils ne se complaisent jamais dans un set linéaire mais préfèrent garantir une expérience complète à leur public.

Leur univers les a d'ailleurs déjà propulsé jusqu'au Japon, en Angleterre, à Prague ou en Belgique pour y jouer des lives énergiques

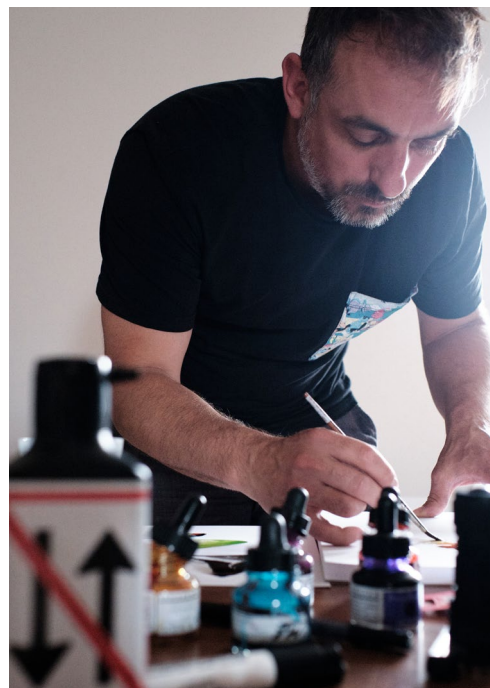
INTERVIEW DE L'ÉQUIPE ICI !

Nikodio

Création graphique et animée

La trace, le dessin, le mouvement, sont le point de départ de ses réflexions. Tout ceci s'épanouit ensuite sous forme de films, peintures ou volumes, autant d'histoires en mouvement, en évolution perpétuelle, narratives ou abstraites.

Expérimentant l'animation sous ses formes les plus diverses, ses créations lui valent de travailler dans le spectacle vivant, autour de performances phonotropiques ou cyclotropiques...

Explorateur de l'imagerie, ses créations émergent aussi bien du studio de tournage que de l'environnement urbain, des galeries que des salles de cinéma, des écoles que de toutes sortes d'espaces insolites. Entre narrations filmées image-par-image et expérimentations ciné-graphiques, sa production entremêle joyeusement dessin, peinture, animation et trucages numériques.

Ses films sont régulièrement remarqués dans les festivals nationaux et internationaux (Lumière Award Bestanimation Liège, 3d stéréo média pour le film de Thomas Rio Hsu Ji derrière l'écran, prix du jury festival « Plein la bobine » avec Come on!, best international film at « Brighton International Animation Films » avec Vulcain et Aphrodite)

De multiples collaborations alimentent son appétit d'expériences nouvelles, avec d'autres réalisateurs, metteurs en scène, chorégraphes, flirtant ainsi avec les domaines des musiques actuelles (vidéo-clips), l'édition (flip-books chez FLBLB) ou de la valorisation des patrimoines (DeathDance, Aître St Maclou).

Membre du collectif HSH Crew, il a organisé et programmé la soirée « Le grand 8 » dédiée au cinéma d'animation entre 2010 et 2018 au cinéma L'Omnia de Rouen.

Nikodio est aussi cofondateur de Normandie Animation, union des professionnel.les de la création animée.

Éric Singelin

Création papier, pop-up

Diplômé de l'école des Arts décoratifs de Paris, Eric Singelin a développé son travail autour du livre-objet, et plus particulièrement de la technique du pop-up.

Elle permet de créer du volume dans une double page, à travers des systèmes de découpes et de pliages.

Le secteur de l'édition jeunesse fait régulièrement appel à lui (Gallimard, Seuil, Nathan, Bayard, Milan), ainsi que des agences de communication et d'architecture.

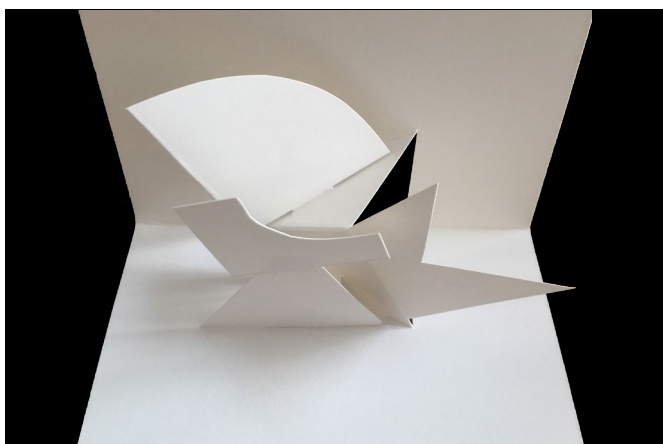
Il est aussi impliqué dans la transmission de son savoir et anime régulièrement des ateliers créatifs auprès de publics variés.

« En tant que concepteur de livres animés pour enfants, j'ai décidé d'utiliser le papier afin de conserver sa sémantique, sa flexibilité, sa poésie. C'est un lien auquel nous pouvons tous rattacher des souvenirs personnels.

Le défi majeur de ce projet réside dans le passage de la dimension conventionnelle du livre à un objet scénographique. Il a fallu adapter la structure des pop-ups pour qu'ils fonctionnent à une plus grande échelle.

Le livre devient à la fois le sujet et le décor du spectacle, en servant de support à la narration et au mapping. Il est positionné sur une stèle inclinée pour une meilleure visibilité, notamment pour les enfants.

La collaboration avec mon équipe, composée de Nikodio et du groupe Turnsteak, marie la musique et le papier. Nous explorons divers champs esthétiques, allant de l'organique au géométrique.

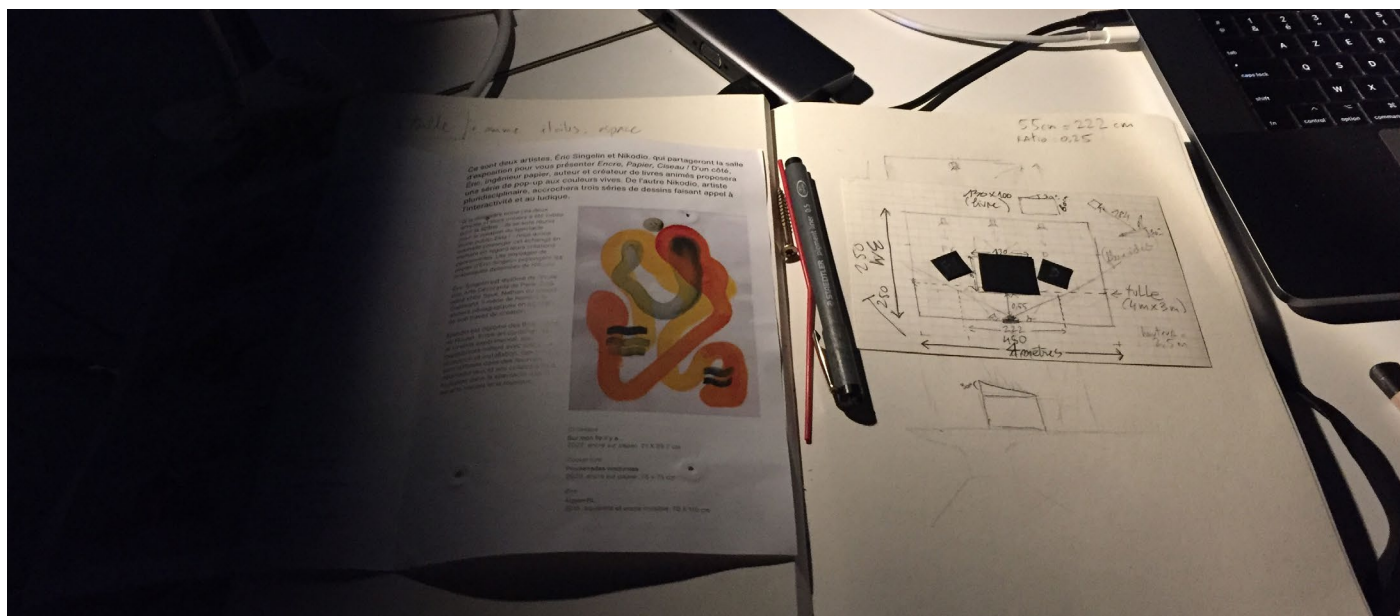
Le papier blanc, en tant qu'écran tridimensionnel, permet une multitude d'habillages pour le mapping.

Il joue avec la lumière pour créer des ombres portées et renforcer le caractère mystérieux de ce décor repliable. »

Le dialogue entre les formes en papier et les images projetées de Nikodio donne lieu à un résultat ludique et inattendu.

An abstract, 3D-rendered scene composed of various geometric planes and shapes. The colors are vibrant and saturated, including shades of purple, blue, orange, and pink. The lighting creates strong shadows and highlights, giving the impression of a complex, multi-dimensional space. The overall aesthetic is modern and digital.

**VOIR LE
TEASER**

CALENDRIER DE CRÉATION & DE DIFFUSION

TESTS ET CRÉATIONS DANS LE CADRE DE L'ACTION CULTURELLE

30/11 au 04/12/2020

1ère semaine de création dans une école primaire de Seigy

07/12 au 11/12/2020

2ème semaine de résidence à l'IME d'Herbault dans le département du Loir-et-Cher

17/10 au 15/10/2021

3ème semaine de résidence à l'IME d'Herbault

15/11 au 19/11/2021

Dernier temps de résidence et rendu

20/06 au 24/06/2022

1er temps de résidence et de recherche graphique et d'écriture à l'Espace Culturel de Thourotte

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EKLA!

30/01 au 10/02/2023

2ème temps de résidence à l'Espace Culturel de Thourotte en tant qu'artistes associés

1er au 25 MARS 2023

Exposition « **ENCRE, PAPIER, CISEAUX !** » au centre culturel de Thourotte

08/05 au 12/05

Résidence au CHATO'DO

22/05 au 27/05

Résidence de création dans l'Oise

16 & 17 JUIN 2023

LIVE à l'espace culturel de Thourotte

03/07 au 07/07

Résidence à la GRANGE À MUSIQUE

DATES DE DIFFUSION EKLA!

- **6 février**, Le Cargö, Caen (14) sur invitation - étape de travail
- ▶ **15 février**, 9.9BIS / Auditorium, Oignies (62) sur invitation - étape de travail
- ◀ **22 et 23 février**, La Confiserie, Wimille (62)
- ▶ **14 et 15 mai**, l'Enclave, Poligny (39)
en partenariat avec le Moulin de Brainans
- ▶ **22 mai**, médiathèque Simone-de-Beauvoir, Rouen (76)
- **Juin**, La Grange à musique, Creil (60) / Dates à confirmées
- **15 et 16 juin**, Family festival, Fondation Louis Vuitton, Paris (75)
- ♦ **6 au 20 juillet**, Festival Off Avignon, le Totem, Avignon (84)
- ◊ **24 novembre**, Ferme du Bocquiau, Haubourdin (59)

MEDIATION CULTURELLE

ATELIER SONORE

Le duo TURNSTEAK propose de partir à la découverte des musiques électros avec les instruments et machines du spectacle. Temps ludique qui permettra aux enfants de manipuler et d'expérimenter en solo et en groupe.

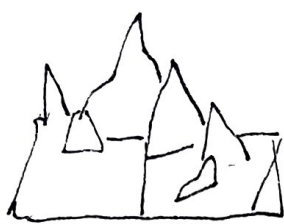
En fonction du temps de l'atelier, les enfants pourraient construire un paysage sonore, un sound design que les artistes pourraient ensuite rejouer en multidiffusion pour leur montrer de quelle manière a été travaillé le spectacle.

ATELIER PAPIER

Crée ton premier pop-up, avec Éric SINGELIN. Cet atelier consiste à découvrir les techniques du livre pop-up. En partant de principes simples de pliage et de découpage, les participants réaliseront plusieurs cartes animées en papier coloré.

En écho au spectacle, il porte sur la création de paysages imaginaires.

L'atelier se veut ludique, les participants sont amenés à s'inspirer des modèles proposés, mais surtout à créer leurs propres pop-ups.

ATELIER MICRO MAPPING

Les chutes de papier sont de véritable mine d'or, un puzzle libre !

À l'image d'Ekla, compose ton propre personnage avec tes particules de comètes de papier découpé.

Anime image par image ce personnage pour le voir apparaître en projection miniature sur un livre pop-up.

FORMULES À LA CARTE

- Atelier Musique (duo)
- Ateliers Musique + vidéo (3 artistes)
- Ateliers Musique + pop-up (3 artistes)

La faisabilité financière et logistique de chaque atelier sera étudiée dans un second temps avec les intervenants.

La durée, la tranche d'âge et le nombre de participants seront également à discuter.

L'EXPO *ENCRE PAPIER CISEAUX* !

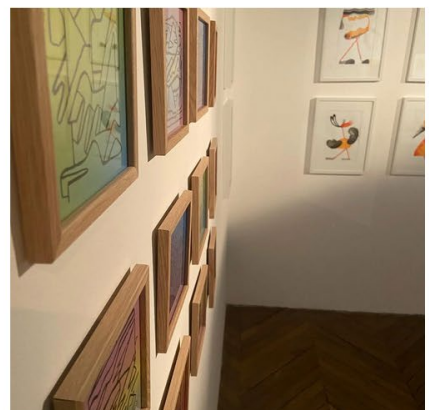
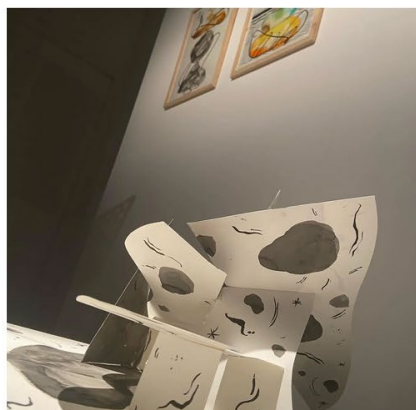
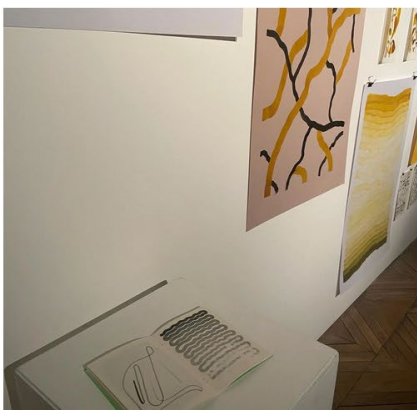
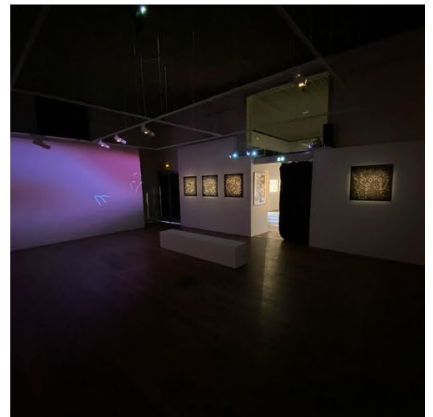
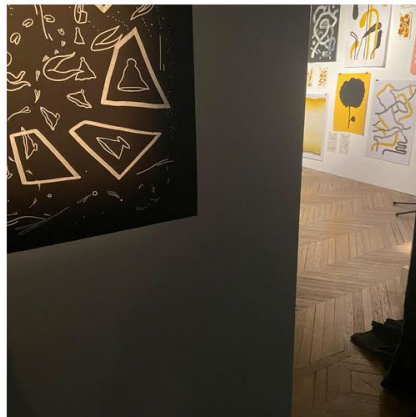
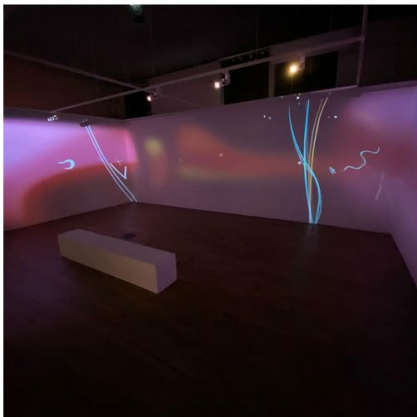
Dans un souci d'ouverture et de rencontre entre l'œuvre et le spectateur, Éric Singelin et Nikodio présentent l'exposition *Encre, Papier, Ciseaux*.

Cette exposition, en lien avec le spectacle, peut être accompagnée d'une médiation culturelle auprès des visiteurs (enfants, adolescents, adultes).

D'un côté, Éric propose une série de pop-up aux couleurs vives. De l'autre Nikodio, mets en avant trois séries de dessins faisant appel à l'interactivité et au ludique. Le souhait est de prolonger cet échange en mettant en regard leurs créations personnelles.

Les paysages de papier d'Éric Singelin prolongent les arabesques dessinées de Nikodio.

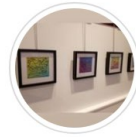
Exposition à la maison des Arts d'Evreux - Mai 2023

ekla_popup_anime

Suivre

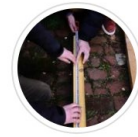
Contacter

EXPO 📍

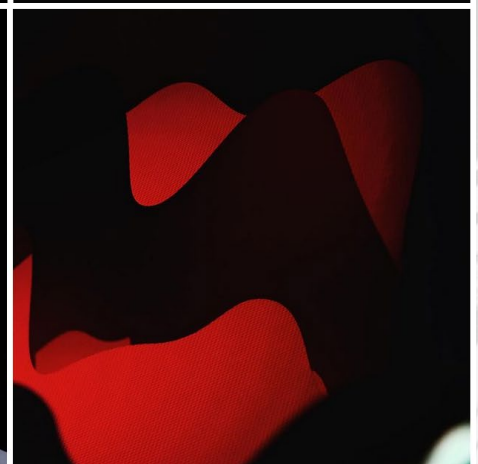
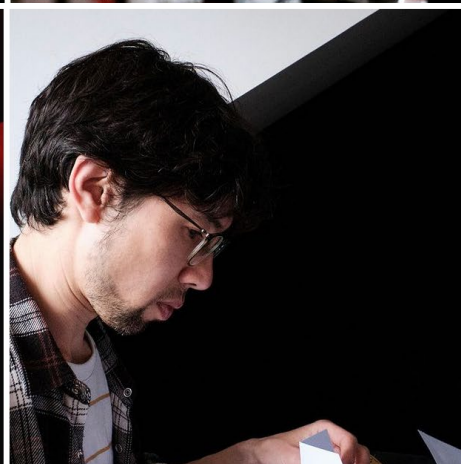
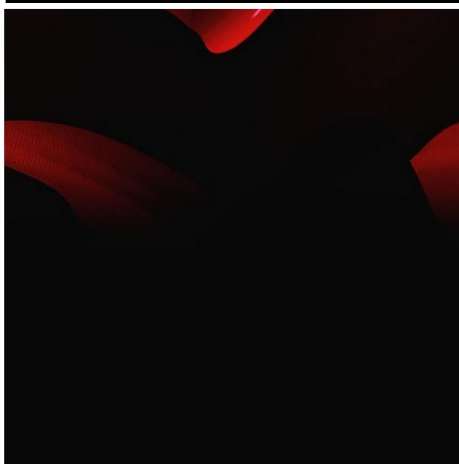
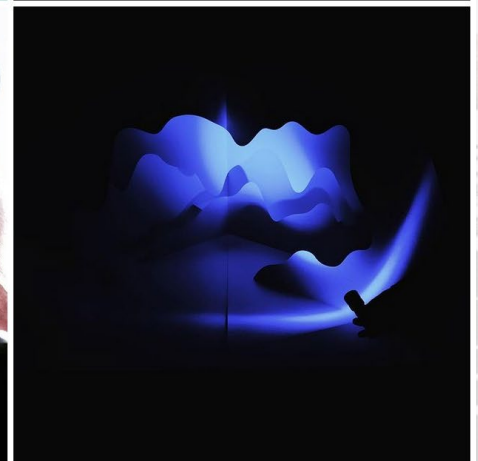
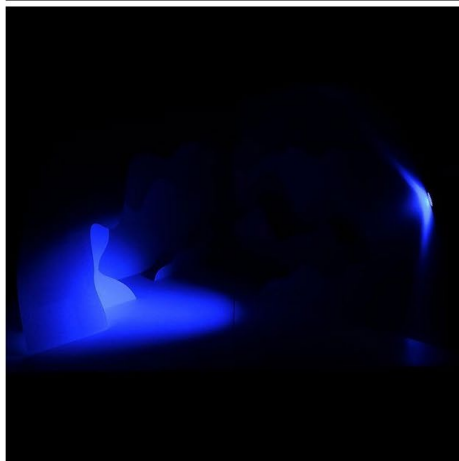
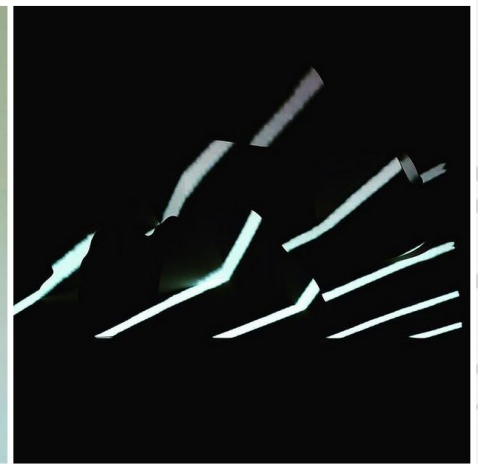
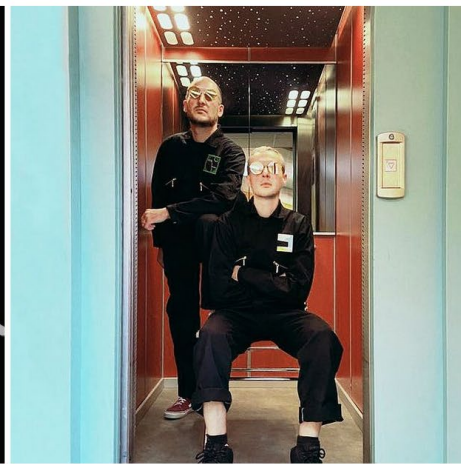
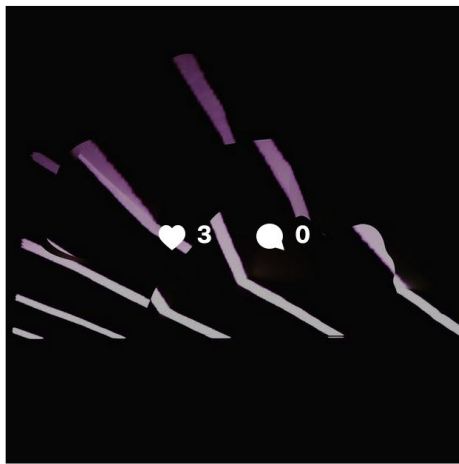

MÉDIATION 🗣️

RÉSIDENCE...

EKLA! SUR LES RÉSEAUX !

EKLA!

GALACTICASSO

Éric SINGELIN
NIKODIO
TURNSTEAK

CONTACT

Camille BAILLEUX
camille@dynamo-asso.fr

03 20 33 35 63 / 06 64 06 02 46

DYNAMO - 5 rue Jean-Raymond Degrève
59260 LILLE

CHATO'DO

