

ΣΚΛΑ!

DOSSIER ARTISTIQUE

NOTE D'INTENTION

Nikodio

Création graphique et animée

ENCHANTER LE PAPIER

Pour ce concert magique, j'ai imaginé un personnage de lumière, polymorphe que j'ai animé pour guider et orienter le regard des spectateurs.

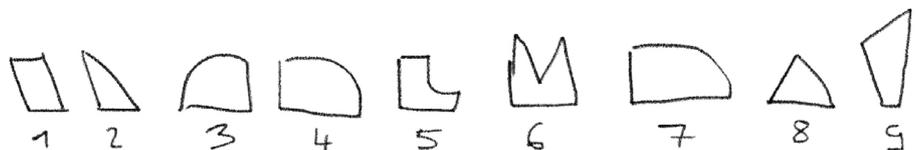
Ekla est un personnage très particulier.

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.

EKLA = 9 pièces

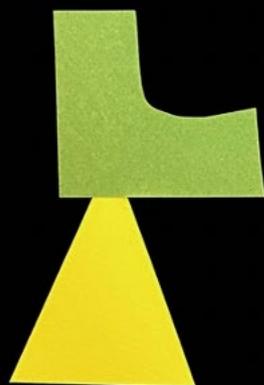

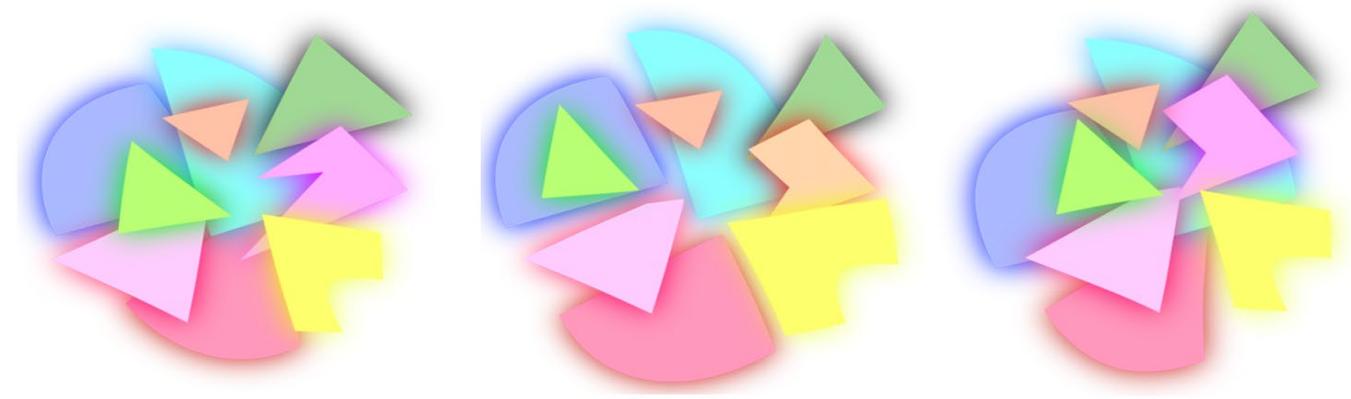
Tous les enfants sont des brasiers d'imagination capable d'inventer des mondes sans limite et pourtant, avec le temps qui passe, ce foyer est parfois si peu alimenté qu'il tend à disparaître.

L'alliance de la musique, du dessin et de l'animation participe à entretenir cette étincelle.

En combinant nos créations, nous avons réalisé un spectacle que nous aurions aimé voir enfant !

*La matière papier est un élément clé du concert,
les personnages sont composés de morceaux de papier combinés.*

RECHERCHES NUMÉRIQUES

Chaque page invite à l'écoute et à la contemplation. Le fil narratif apporte une dimension supplémentaire, une histoire poétique sur un astre un peu perdu.

La création vidéo fait se côtoyer plusieurs techniques d'images animées:
Le Papier découpé, l'animation 2D, l'interpolation de calques et l'animation de lumière en PAO.

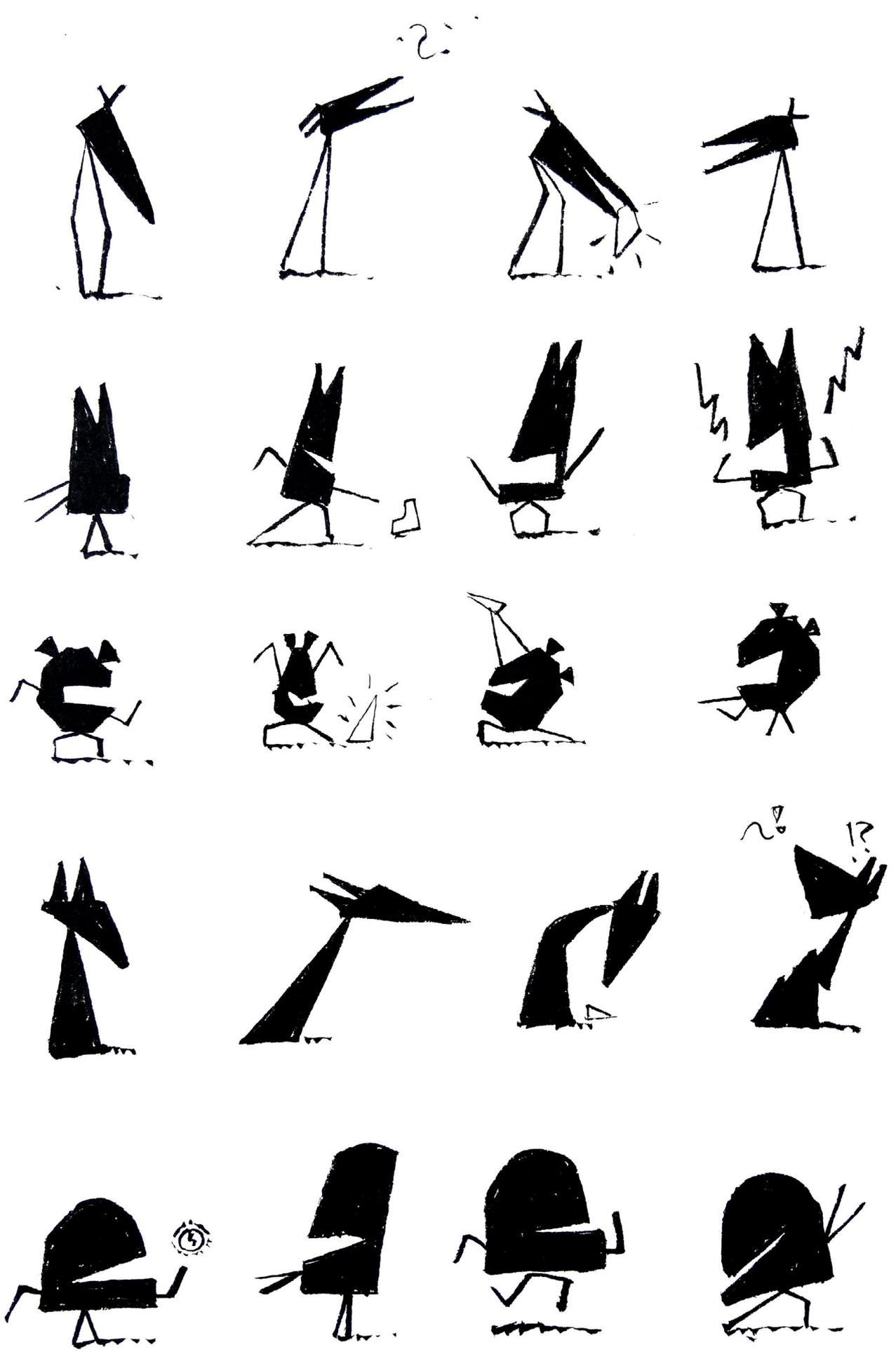

La projection vidéo installe des paysages de lumière aux variations colorées, de subtiles animations de lignes glissent sur les volumes du livre pop-up géant. Le déplacement de nuages vaporeux et coloré évoque l'aurore. Quelques tâches d'encre se mêlent pour donner vie aux animaux de la plaine. Dans cet univers onirique et musical, Les animations narratives arrivent comme un rendez-vous. Chaque page amène un élément de compréhension, qui complète cette fantasmagorie. La montagne, la grotte, la plaine sont dessinées à la main alors que la ville, la maison électrique sont composées à partir d'aplat de lumière. Le tunnel final est une symbiose des deux éléments, entre tradition et modernité.

Afin de captiver l'attention des jeunes spectateurs nous avons choisi de raconter une histoire inspirée des classiques de science-fiction. Un personnage s'écrase sur une planète inconnue et découvre les curieux habitants qui la peuplent. La seule différence est que notre personnage est une comète qui part à la recherche de ses pierres de lumières éparpillées lors du crash... Sa lumière va révéler les secrets d'un peuple d'ombre bien étrange.

NOTE D'INTENTION

Éric Singelin

Création papier, pop-up

En tant que concepteur de livres animés pour enfants, j'ai décidé d'utiliser le papier afin de conserver sa signification, sa flexibilité, sa poésie, et les divers éléments qui évoquent des souvenirs personnels pour tous.

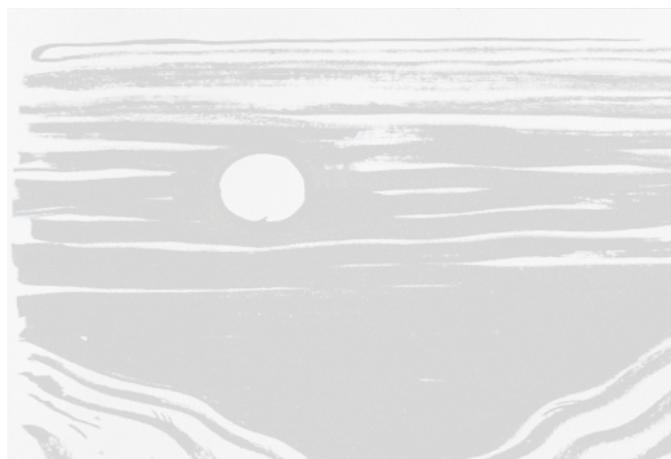
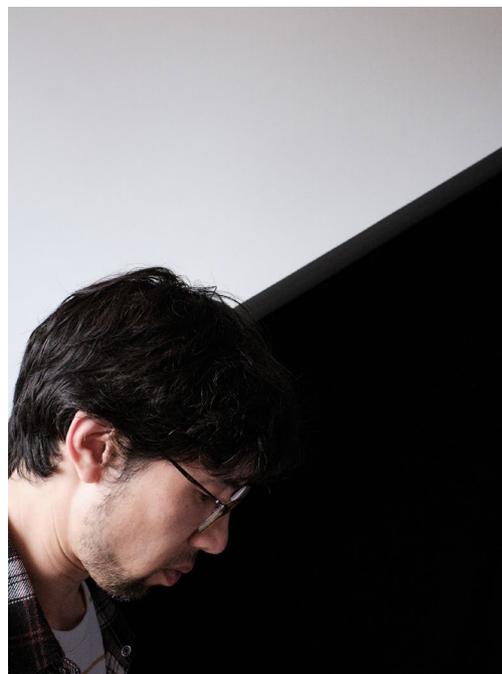
Le défi majeur de ce projet réside dans le passage de la dimension conventionnelle du livre à un objet géant. Cela nécessite une révision architecturale pour que les pop-ups fonctionnent à une plus grande échelle.

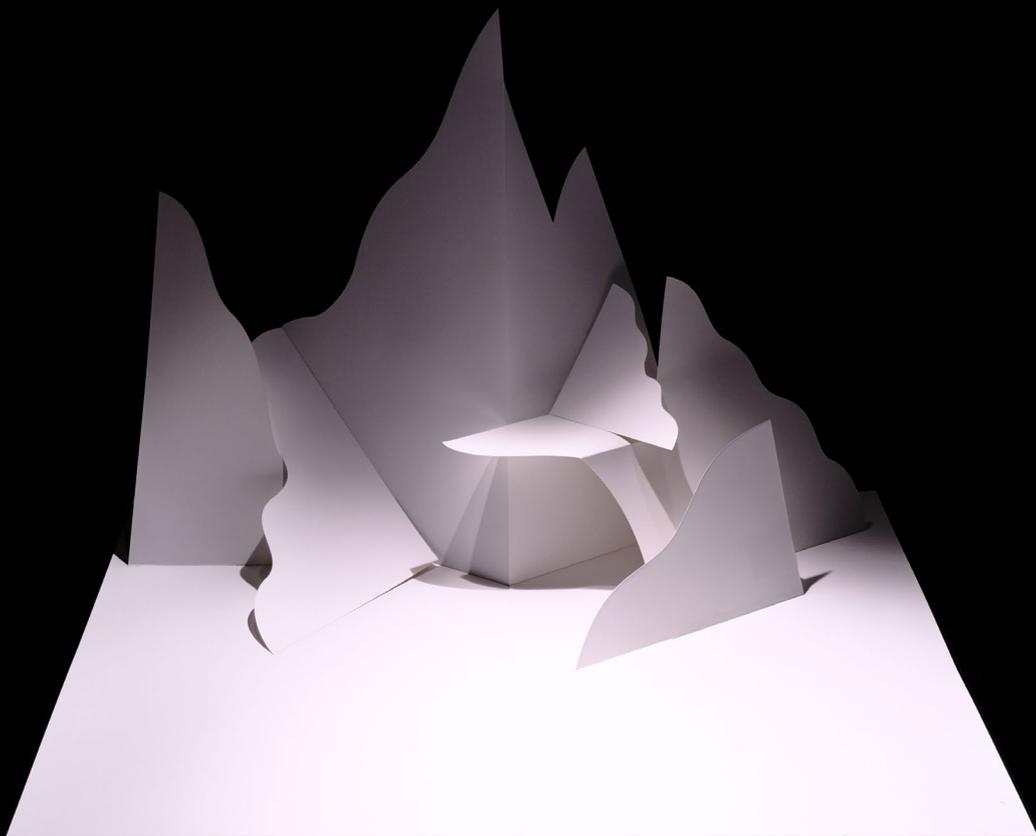
Le livre devient à la fois le sujet et le décor du spectacle, en servant de support à la narration et au mapping. Il est positionné sur une stèle inclinée pour une meilleure visibilité, notamment pour les enfants.

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

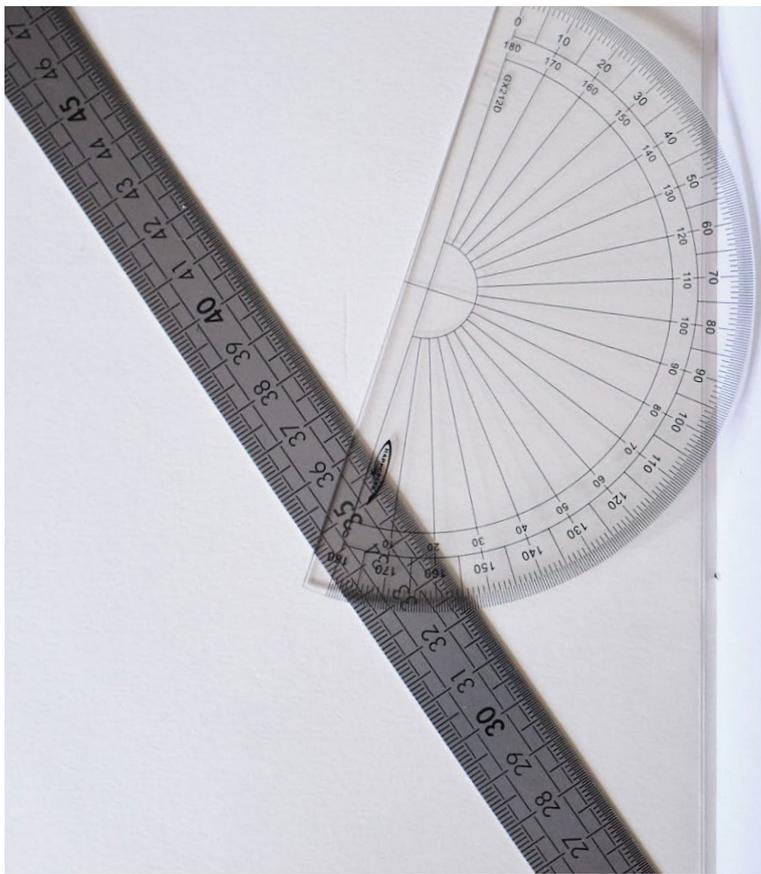
Le papier blanc, en tant qu'écran tridimensionnel, permet une multitude d'habillages pour le mapping, jouant avec la lumière pour créer des ombres portées et renforcer le caractère mystérieux des pop-ups.

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

***Le sommet de la montagne crée un lien vertical entre l'espace intersidéral en haut, et la surface de la planète inconnue en bas.
Les morceaux de rochers acérés font écho aux éclats de la comète.
Ce paysage dramatique représente sa chute, sa dispersion.***

Top incline

30° $30^\circ > 20^\circ$

20° Butée

→ aller sur 25°!
20/25°

Format double-levin.
80x65. → 100x65
80x120 laund.
250/300g?

100
65
130

50
70
140
70

SYNOPSIS

La comète Ekla s'écrase sur une planète inconnue. Elle disperse ses pierres lumineuses et part à leur recherche avant de repartir vers l'infinie galaxie.

LES SCÈNES DU SPECTACLE

Livre à plat : Intro : Les étoiles, l'espace (projection sur les musiciens)

Pop-up 1 : La montagne, les saisons – un cycle perturbé – le crash de la comète – Ekla est réduite à deux éléments, elle entre dans une grotte.

Pop-up 2 : La grotte est inspectée à la lampe violette par un musicien – les pierres colorées sont emportées par de mystérieuses ombres – Ekla récupère 3 éléments et se recompose en lampe.

Découverte des pictogrammes sur les parois – L'eau monte, Ekla s'échappe.
Danse des pictogrammes.

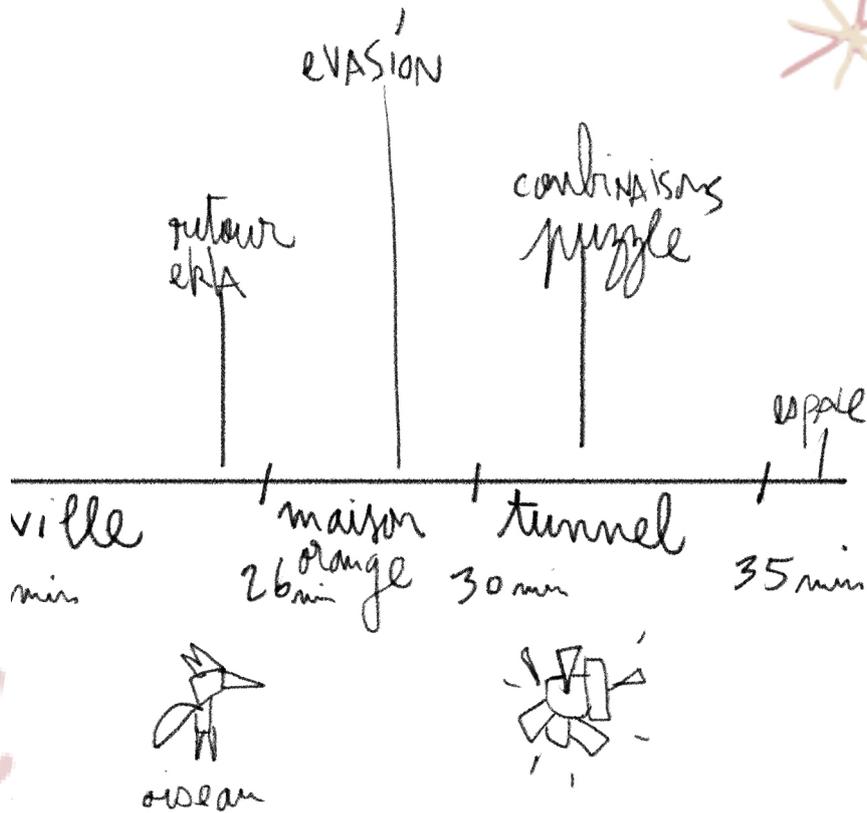
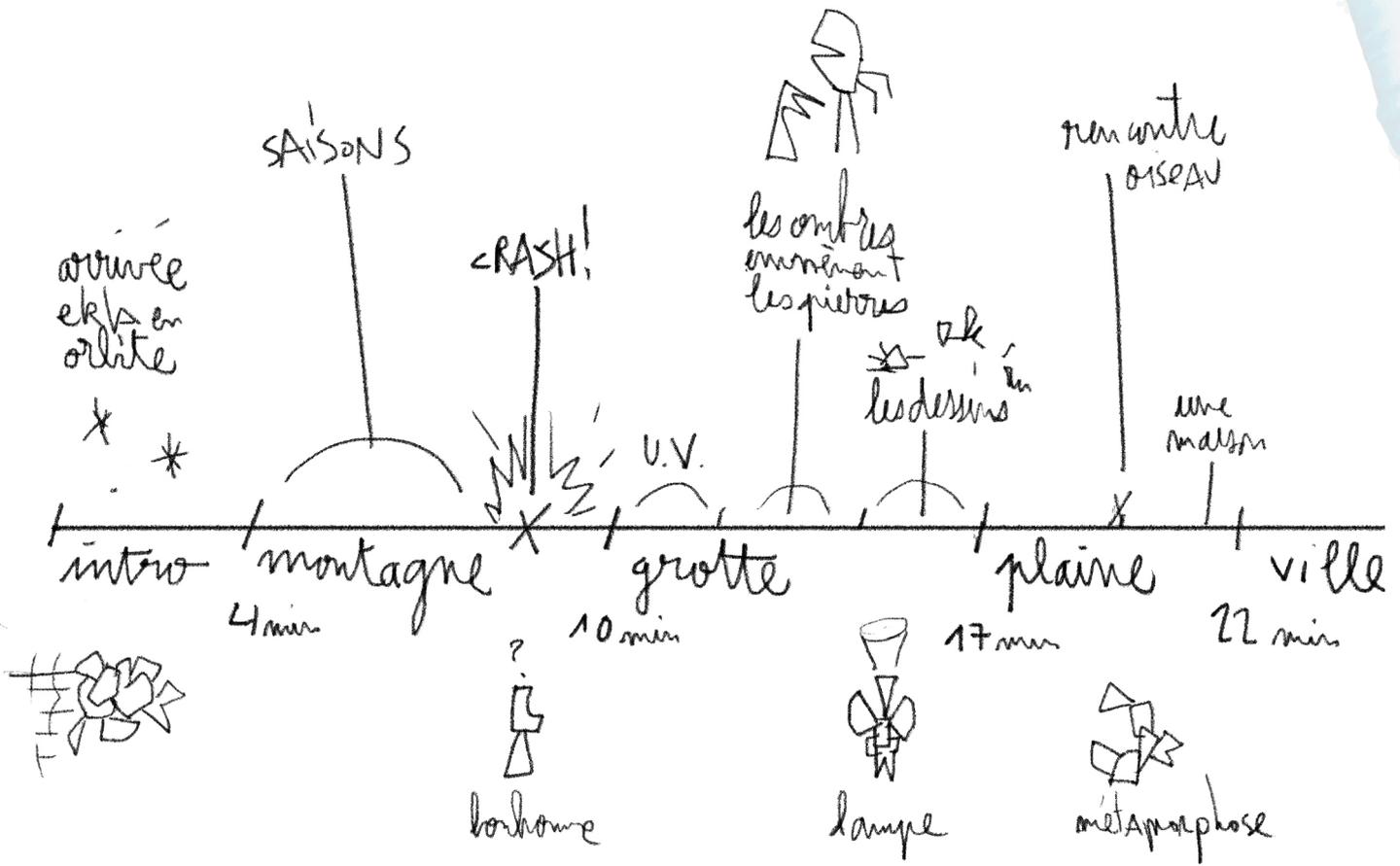
Pop-up 3 : «La plaine des mystères» – Ekla rencontre un oiseau encre. Il se cache à l'arrivée des ombres qui forment une maison avec les pierres colorées.

Pop-up 4 : La ville – La nuit tombe sur la cité qui s'active et s'illumine – Les traits électriques proviennent d'une petite maison orange. Ekla entre dans la maison.

Pop-up 5 : La maison électrique – les dernières pierres d'Ekla sont enfermées. Une ombre pompe les couleurs de ces dernières – Les pierres noircissent, l'ombre s'en va – Ekla en profite pour récupérer ses pierres et s'échappe par une cavité.

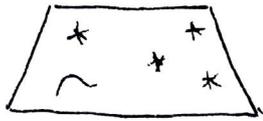
Pop-up 6 : Le Tunnel – Ekla se reconstitue, multiplie ses combinaisons, les éléments colorés sont comme des pièces de puzzle qui s'assemblent à l'infini – L'énergie augmente – La comète se métamorphose en boule d'énergie et disparaît pour laisser place au calme du vent stellaire. Les guides musiciens redescendent sur terre.

FRISE CHRONO

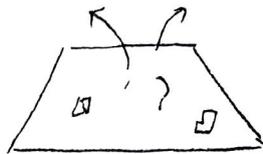
STORYBOARD

1

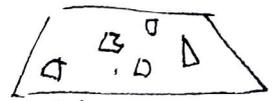
étoiles

* : * : *

étoiles sortent
du cadre

o *

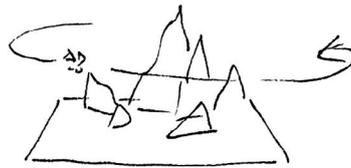

ekla se compose
de forme géométrique

2

les saisons
pluie, neige
anim

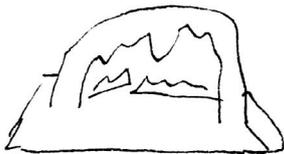

ekla arrive,
passe sur musiciens
animations lumière

ekla s'écrase
explosion!
reste ekla

3

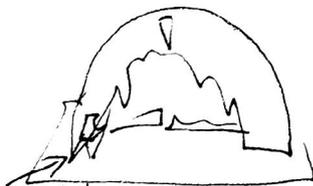
Fx explore la
grotte / lampe U.V

les pierres
apparaissent

les ombres capturent
les pierres

ekla rempère
3 pièces
métamorphose

il éclaire les
parois - découvre
dessins gravés

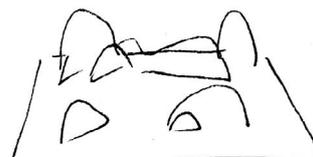

l'eau monte,
"ekla s'enfuit"
"dasse des lignes"

4

les lignes et
lumières apparaissent
"effet travelling"
flash lumière
synchro.

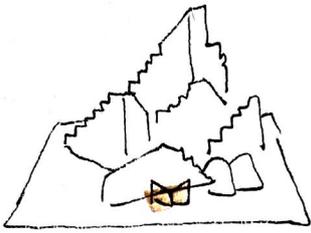

ekla rencontre
les animaux, il
les imite...

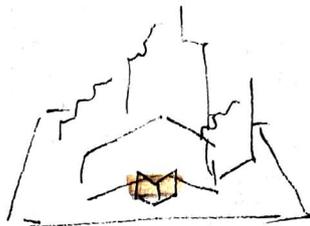

les ombres construisent
une maison...

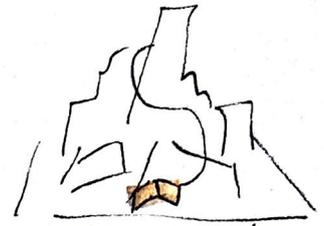
5

les maisons se multiplient la ville de jour

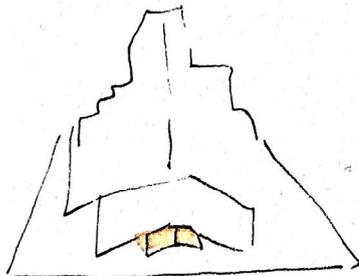
la ville est de $\oplus$ en $\oplus$ habitée de lumière

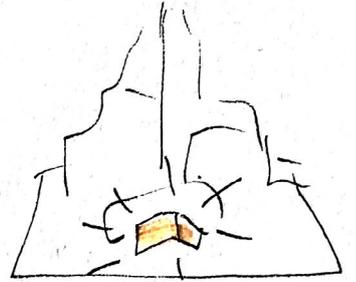
la nuit tombe les fils électriques sortent de la maison orange

ekla "oiseau" arrive, attrape un fil et entre dans la maison

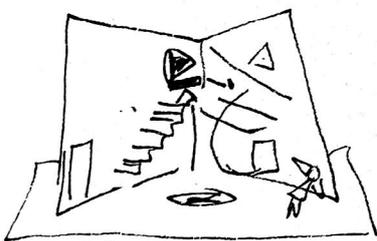

les lumières de fils se multiplient

seul la maison reste allumée.

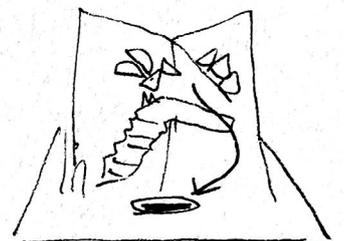
6

dans la maison une ombre active des interrupteurs, ekla est cachée

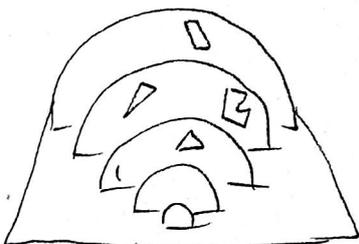

les pierres perdent leur couleur, l'ombre s'en va

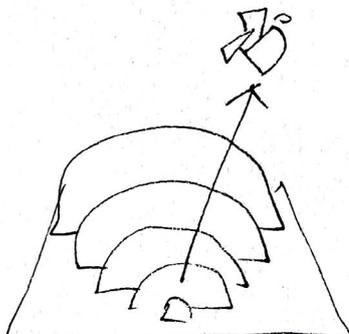

ekla régénère les pierres, les libère. ils se sauvent par une trappe.

7

ekla se recompose $\rightarrow$ $\otimes$ combinaisons

il accélère, devient très lumineux et s'échappe du livre

le calme et les étoiles apparaissent avec douceur

ÉTAPES DE CRÉATION

Création d'un concept et réflexion commune pour la conception et la réalisation de pop-up adaptés à la projection vidéo

Création d'un univers graphique, de personnages

Création de matières vidéo et de dessins – axes de lumières – mapping et mise en place des décors

Création des effets lumineux pilotés par la musique

Création de boucles animées et d'animations « narratives » envoyées par séquences

Programmation des effets vidéos sur logiciel dédié

TECHNIQUES VIDÉO

Dessin sur papier

Animation after effect

Animation 2D – animate / Krita

Stop-motion

Tournage vidéo – macro

Compositing After Effect et montage Première pro

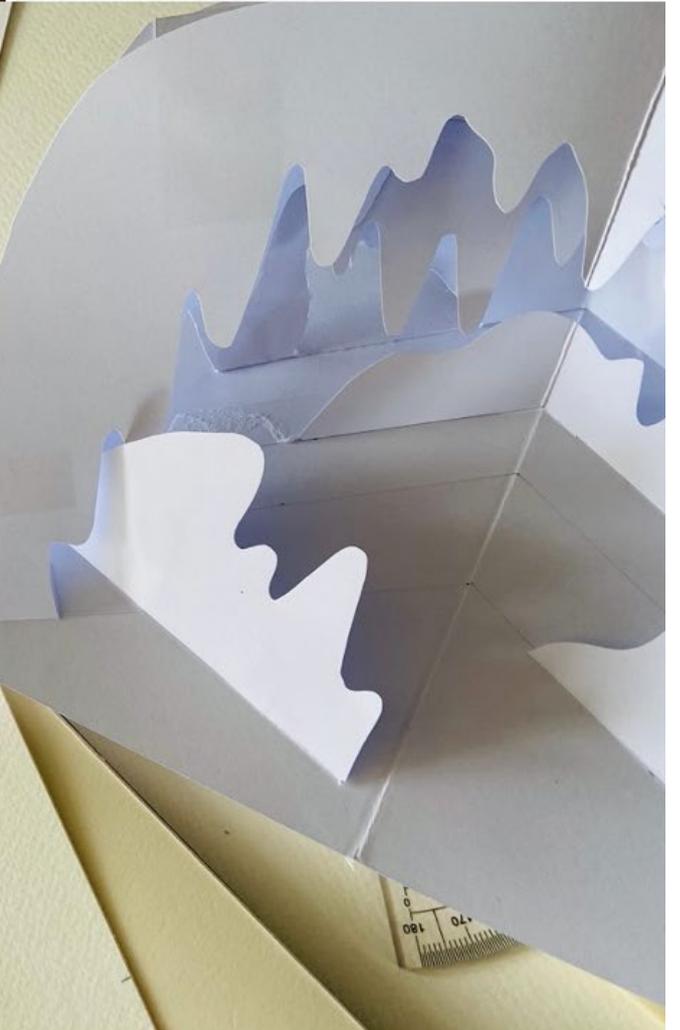
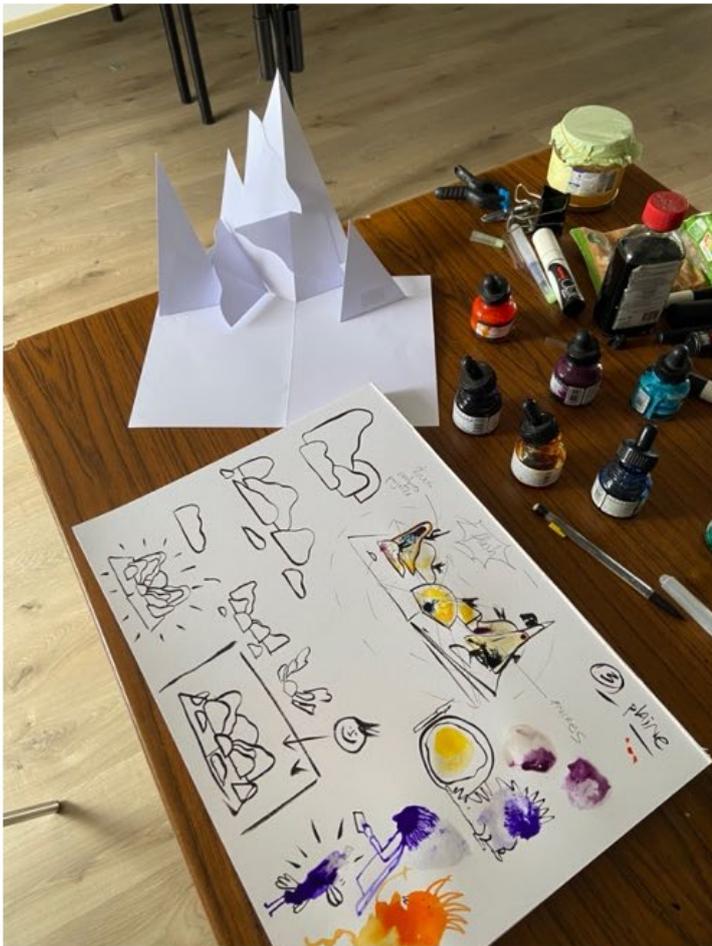
RÉFÉRENCES

Fabuleux paysages du système solaire / Aina Bestard, Saltimbanque édition

L'année de la comète / Clément Vuillier, 2024 édition

L'univers de papier découpé de Jérémie Fisher

RECHERCHES & TESTS

« La musique crée des images mentales, le dessin convoque des histoires qui s'animent. Cette rencontre avec l'univers du duo de musiciens TURNSTEAK et d'Éric Singelin a permis la naissance du spectacle EKLA »

« Inspirées des jouets optiques du pré cinéma, entre lanterne magique et théâtre optique, les pages du livre se transforment en sculptures cinétiques. Chaque page est un décor en 3 dimensions sur lesquelles se projettent les aventures d'Ekla ».

