

Dossier de presse

CHORÉOGRAPHIQUES

conception **Hervé Tullet**

6 – 23 décembre 2023

création

tout public dès 3 ans

Contacts presse

Dorothée Duplan, Camille Pierrepont et Fiona Defolny, assistées de Louise Dubreil
01 48 06 52 27 | bienvenue@planbey.com

Flora Meaudre

06 33 84 54 20 | flora.meaudre@groupebayard.com

Dossier de presse et visuels téléchargeables sur www.colline.fr/bureau-de-presse

Chorégraphiques

du 6 au 23 décembre 2023 au Petit théâtre

création à La Colline

du mardi au vendredi à 18h30, samedi et dimanche à 16h

relâche mardi 12 décembre

spectacle tout public dès 3 ans

- durée estimée 1h30

équipe artistique

conception **Hervé Tullet**

avec la complicité du **Garilli Sound project**

avec

Serena Abagnato

Giulia Carli

Elisabetta Garilli

Gianluca Gozzi

Hervé Tullet

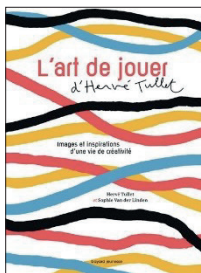
Léo Tullet

production

La Colline – théâtre national

édition

La monographie d'Hervé Tullet, *L'art de jouer. Images et inspirations d'une vie de créativité*, est à paraître le 8 novembre aux éditions Bayard Jeunesse.

Comment Hervé Tullet est-il devenu un artiste à portée planétaire ?

De la littérature jeunesse à l'art qui dépasse les frontières, cette monographie propose un retour en images sur son parcours et la conception de son œuvre.

Dans *L'art de jouer*, l'artiste raconte ses origines ses inspirations et ses méthodes aux côtés de centaines de ses illustrations, croquis, beaux-arts et des photographies de ses installations et événements artistiques.

Considéré à la fois comme une monographie et un manifeste de l'artiste, *L'art de jouer* propose une approche inédite et complète pour cerner la démarche et la vie d'un artiste.

Préface et entretien de Sophie Van der Linden

prix 39,90 €

Billetterie

01 44 62 52 52 et billetterie.colline.fr

du mardi au samedi de 13h30 à 18h30

15 rue Malte-Brun, Paris 20e / métro Gambetta • www.colline.fr

Tarifs

- avec la carte Colline de 8 à 16 € la place

- sans carte

plein tarif 33 € / moins de 18 ans 10 €

moins de 30 ans et demandeurs d'emploi 15 €

personne en situation de handicap et accompagnateur 15 €

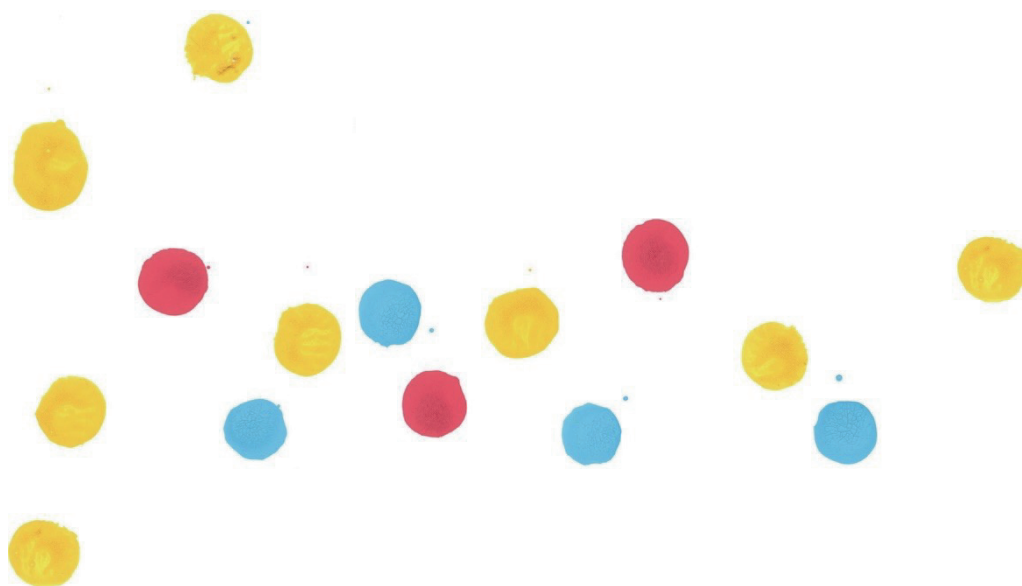
plus de 65 ans 27 €

*Une fois le livre imprimé, j'espère toujours
que les boucles et les taches de peinture
encore fraîches sur la page sortent du livre
pour vivre ailleurs d'autres vies, d'autres envies
et d'autres idées.*

Hervé Tullet

Dans une énergie constante à inventer et décupler les possibilités de créer, Hervé Tullet bouscule la littérature jeunesse jusqu'au théâtre en imaginant un spectacle total où petits et grands sont acteurs. Impulsant un élan collectif et ludique, l'auteur illustrateur performeur devient le chef d'orchestre d'un ballet pour les mains, d'un concert, d'une exposition et d'une lecture. La force de la création réside dans le processus même qui, de l'idée aux gestes, offre de véritables surprises : transformer des espaces de jeux en joie, laisser libre cours à son enthousiasme, découvrir l'effet magique des mouvements, fabriquer d'autres histoires, d'autres imaginaires.

De la multiplication des parcours par le prisme de chacun, tantôt avec le corps, les sons, le collage ou le découpage, dans des propositions foisonnantes d'improvisations et d'expérimentations, émergera une énergie collective jubilatoire.

Un spectacle à jouer ensemble

dialogue avec Hervé Tullet

Après avoir arpenté les écoles, exposé et performé dans les plus grands musées du monde, nous vous retrouvons au théâtre. Quelle est la genèse de cette nouvelle aventure ?

Le travail que je réalise et les propositions artistiques qui en émanent s'interprètent dans mes livres et les ateliers que je propose. Cette nouvelle aventure a débuté lorsqu'un jour Wajdi Mouawad m'a appelé pour me poser la question suivante : « Auriez-vous envie de concevoir une performance au théâtre ? ». J'ai trouvé cette idée fabuleuse et surprenante. Mais dans un sens, mon travail a un caractère assez théâtral. J'ai accepté instantanément sa proposition.

Petits et grands seront-ils amenés à partager des expériences sensorielles à partir de vos caractéristiques : points, traits, tâches et gribouillages colorés ?

L'idée, c'est de partir de mes livres qui sont de mini-installations, des propositions artistiques. Avec *Choréographiques*, elles vont être démultipliées. Nous allons faire une exposition, un concert, des lignes, des points et danser.

Comment souhaitez-vous transposer sur scène l'esprit du jeu et du geste qui habite vos livres ?

Pour créer la surprise, j'ai souhaité que l'espace scénique soit partagé avec les spectateurs. Les gradins seront donc démontés et le plateau envahira toute la salle. Concernant la musique, je travaille avec la complicité du Garilli Sound Project. Lors d'une de nos discussions, Elisabetta Garilli, directrice de la compagnie, m'a confié : « Je rêverais de faire un spectacle total à tes côtés ». Total parce que les livres sont des propositions totales, il y a des gestes et des sons, des lumières et des mouvements. Nous avons souhaité retrouver ce *débordement* dans l'espace du théâtre et nous appuyer sur toute la magie qu'il permet, son, lumière, mouvement.

En chef d'orchestre, vous serez accompagné par les musiciens du Garilli Sound Project.

Quelle place la musique et les sons tiendront dans cette proposition foisonnante ?

La musique est une forme de transmédiation, un espace sonore, tridimensionnel et énergétique ; un rythme. C'est un puissant vecteur de communication qui me permet de lire tous mes livres partout dans le monde et d'être en connexion directe avec les publics. Le son nous traverse, nous habite, nous nourrit, c'est un langage extraordinaire. Les membres de la compagnie Garilli Sound Project qui m'accompagneront sur scène, Serena Abagnato, Giulia Carli, Elisabetta Garilli et Gianluca Gozzi, savent jouer avec les sons comme avec les corps. Ils sont tout à la fois compositeurs, musiciens, chorégraphes et scénographes. Cette transversalité va nous permettre d'improviser car *Choréographiques* est un spectacle à jouer et à inventer ensemble.

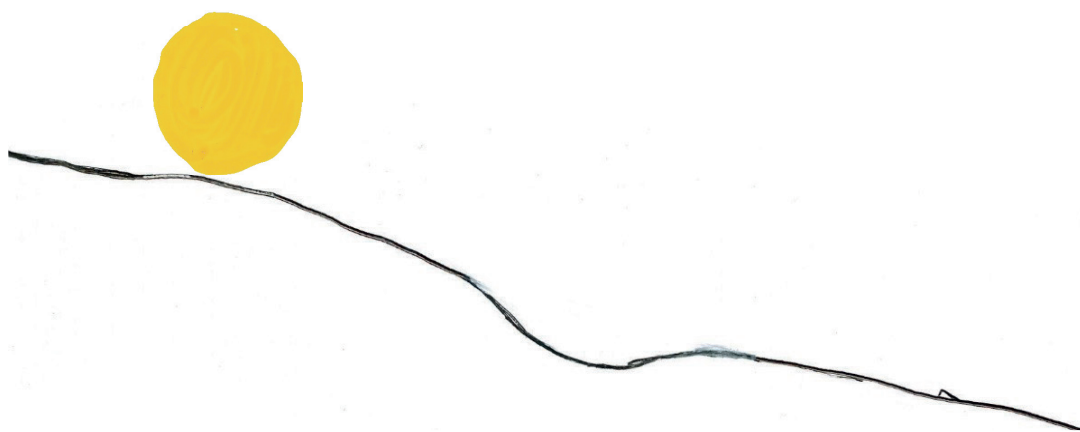
Quel dispositif au service de l'éveil poétique de chacun avez-vous imaginé pour ce spectacle total ?

Pour tout spectacle, il faut des acteurs. Dans *Choréographiques*, ce seront les spectateurs qui seront les acteurs.

Propos recueillis à La Colline le 20 septembre 2023

Pour de nombreux artistes, la page blanche, la toile vierge, la matière brute à l'origine de toute œuvre d'art peuvent se révéler effrayantes, menaçantes... et même moqueuses. Mais pour Hervé Tullet, il n'y a que liberté, opportunité et découverte. Comme l'a établi Joan Miró, « une ligne peut prendre forme dans le vide, un geste anonyme peut définir un univers visuel inédit, et un objet trouvé sur une plage peut créer une étincelle poétique ». Hervé Tullet est porté par une création permanente. Il déborde d'idées et de gestes en apparence simples, qui s'insèrent naturellement dans une œuvre emplie de joie et de mouvement. Sans se soucier des idées préconçues ou du résultat attendu, Tullet aborde chaque instant comme une découverte. C'est un artiste qui définit sa pratique à travers celle de nombreux autres, en s'appuyant sur ce qui sert son intérêt ou son obsession, tout en écartant le reste. Il fait coexister l'art du collage des cubistes, l'immédiateté de l'art brut, le jeu de Fluxus, la contemplation du conceptualisme, et l'invitation à participer des arts sociaux. Tullet est un artiste qui s'imprègne de tous ces mouvements et de leurs outils, sans toutefois s'y limiter. Son travail ne repose ni sur l'assimilation ou l'appropriation de l'art de ses prédécesseurs et pairs, ni sur celui des enfants, qu'il célèbre bien plus qu'il ne le guide. Il serait plus juste de dire que Tullet est un artiste qui cherche à mettre en lumière la création, à privilégier la créativité inhérente à chacun, et à faire naître un monde dans lequel l'imagination, l'originalité et la joie font partie intégrante de chaque aspect de notre culture.

Aaron Ott, « Célébrer la création » in *L'art de jouer d'Hervé Tullet*, Bayard Jeunesse, novembre 2023

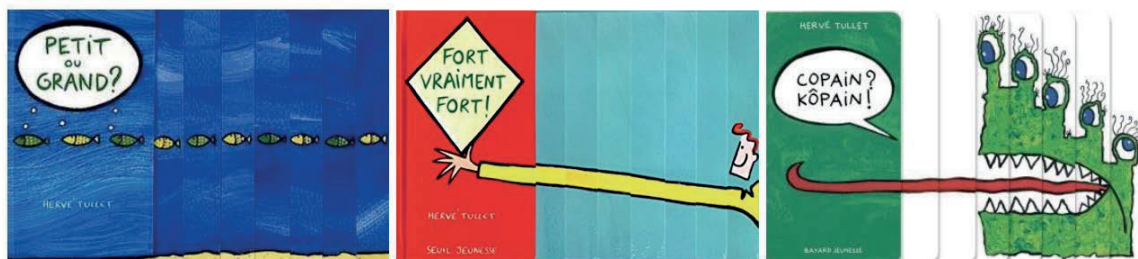
On joue ? Bayard Éditions Jeunesse, 2016

Je comprends désormais mon travail sur le papier, sur le livre, comme celui d'un sculpteur. Objet, superposition de feuilles, de papiers, espace autour du livre et expérience : c'est bien sur la troisième dimension du livre que je me concentre.

Hervé Tullet

Choréographiques : des livres amplifiés à l'art participatif

Hervé Tullet s'appuie sur plusieurs de ses ouvrages pour créer le spectacle *Choréographiques* qui explore et redéfinit notre capacité créative telle une chorégraphie joyeuse et énergique.

Petit ou grand ? Bayard Jeunesse, 2014

Fort vraiment fort ! Bayard Jeunesse, 2015

Copain ? Kôpain ! Bayard Jeunesse, 2015

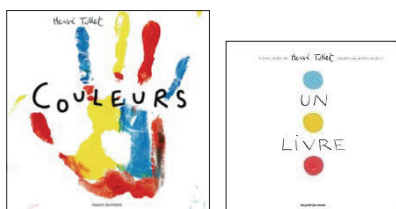
Ces trois histoires réservent bien des péripéties ! Comme les enfants qui grandissent, étape par étape, le format des images augmente au fil de la lecture et des onomatopées commentent l'action. À raconter à haute voix !

Jeu de reflets, Phaidon Jeunesse, 2014

Jeu de lignes, Phaidon Jeunesse, 2015

Ces deux livres plongent les enfants au cœur d'un univers singulier fait de formes. Les unes se reflètent, se superposent, se transforment, les autres se mélangent aux couleurs vives pour créer des lignes.

Couleurs, Bayard Jeunesse, 2014

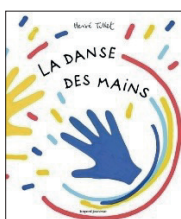
Un livre, Bayard Jeunesse, 2018

Caresser, appuyer, frotter, applaudir, secouer, mélanger les couleurs qui sont sur les pages...
De simples instructions qui suffisent à rendre ces livres totalement interactifs !

Oh ! Un livre qui fait des sons, Bayard Jeunesse, 2017

Un livre pour s'amuser à faire des sons.

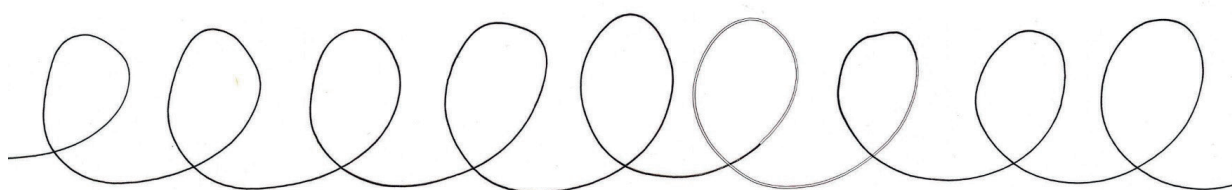

La danse des mains, Bayard Jeunesse, 2022

Ce livre invite l'enfant à promener ses mains sur les pages et à progressivement libérer son geste, dans une véritable chorégraphie pour les mains.

L'Exposition idéale

Articulée autour de sa démarche, en parallèle de ses publications, Hervé Tullet a imaginé en 2021 une « Exposition idéale », accompagnée de tutoriels permettant à tout un chacun, petits et grands, de réveiller son âme d'artiste à l'aide d'outils de base : colle, ciseaux, pinceaux, papiers. Ce projet collaboratif multiforme prendra aussi place dans le spectacle *Chorégraphiques*.

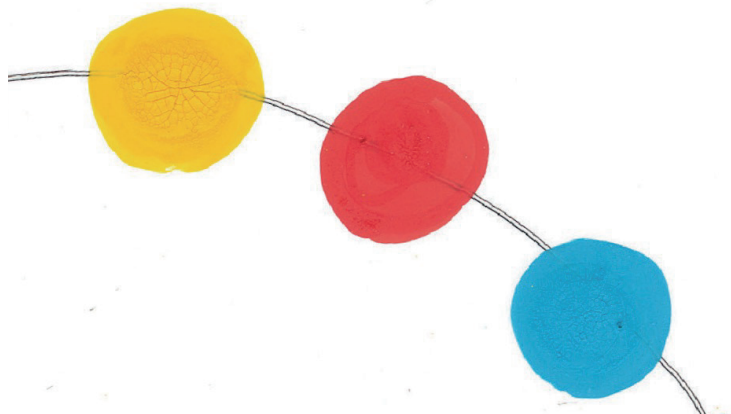

L'œuvre c'est le geste

*La valeur du geste est plus forte
que le résultat,
un dessin on peut le garder,
le geste, c'est un moment
voilà ce que j'essaye de dire
dans mes dessins
ils résument ce qui s'est passé et ils ont
donc valeur de souvenir
l'esthétique, elle, est livrée
à l'appréciation de chacun
puisqu'il n'y a pas de valeur étalon
pas de workshop type ou modèle
si on suit les instructions à la lettre,
on fait la même chose
mais le geste a créé du mouvement,
des hasards, des groupes d'enfants,
un bébé qui s'est posé ; tout ce qui
n'était pas prévu.*

—
Hervé Tullet

Un livre, Bayard Éditions jeunesse, 2010

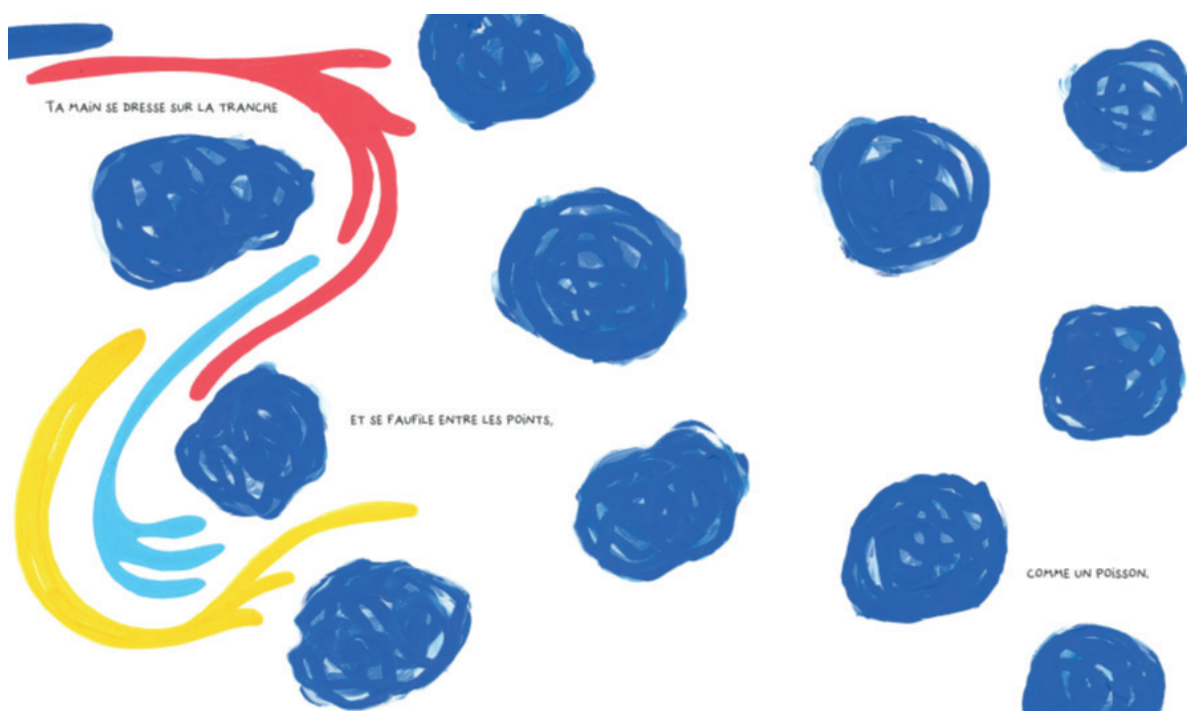
L'improvisation

Un jour, à la radio, j'ai entendu le musicien de jazz Martial Solal donner cette définition de l'improvisation que j'ai depuis faite mienne : « Avec l'improvisation tu as toujours l'impression que tu vas tomber, mais tu ne tombes jamais. » J'ai pu le vérifier de nombreuses fois, mais l'une d'elles a été plus déterminante que d'autres. J'étais en conférence devant une salle pleine. À un moment : le blanc total. Je ne sais plus quoi dire. Je reste muet pendant de longues minutes. C'est un silence effrayant, je ressens un malaise terrible. Et puis je reprends ma voix, et le fil de la conférence. À la fin, on est venu me dire d'un air entendu : « Bravo pour le coup du muet », les gens ont pensé que tout était prévu, pour susciter des questions ou des réactions. Cette fois-là, je suis tombé. Pourtant, non seulement on m'a relevé, mais en plus on m'a félicité. À présent, je ne peux plus tomber. [...]

Quelle joie de voir par hasard une tache tomber sur un dessin, je ne vais surtout pas y toucher, plutôt la laisser telle quelle dans la vérité de l'instant. Composer avec cette tache est un plaisir, dans un geste vif, impatient, quitte à se tromper de pinceau, ou de couleur. Quelle joie, aussi, de dessiner les yeux fermés, en m'empêchant de voir ce que je fais. Mais en général, je ne regarde pas vraiment, je fais au rythme de la musique de Miles. J'aurai bien le temps après, quand ce sera sec, de découvrir, regarder, sélectionner ou, s'il le faut, tout recommencer.

L'inconscience est plus forte que la conscience.

—
L'art de jouer d'Hervé Tullet, Bayard Jeunesse, novembre 2023

La couleur

*On me pose souvent des questions sur mon sens
ou mon amour de la couleur
ma réponse souvent déconcerte quand je dis que
je ne suis pas un amoureux de la couleur,
enfin, pour nuancer :
j'ai aimé la couleur, j'aime la couleur,
et j'aimerais passer du temps à évaluer,
réfléchir, ressentir, choisir, peindre et faire sécher,
admirer le résultat mais vite, j'ai voulu éviter
ces questions esthétiques ; quel rouge ? quel vert ?
quelle nuance ? quelle proportion ?
je n'ai pas envie de jouer à la couleur
comme une distraction,
je prends du bleu, du rouge, du jaune,
elles sortent du tube, comme les couleurs
d'un drapeau, et comme une évidence,
elles sont les couleurs de l'enfance,
et je n'ai pas à me préoccuper d'autre chose
que de me concentrer sur l'idée.*

Hervé Tullet

Worshop et lecture au musée Guggenheim de New York, États-Unis © Filip Wolak

Biographies

Hervé Tullet

Artiste, performer, auteur de livres pour la jeunesse, Hervé Tullet a publié plus de 80 livres. Après des études autour de l'illustration et de la communication visuelle, il travaille pendant une dizaine d'années dans la publicité. En 1990, il réalise ses premières illustrations pour la presse et en 1994, son premier livre pour enfants voit le jour au Seuil jeunesse : *Comment Papa a rencontré Maman*.

En 1998 il reçoit le Prix non-fiction à la foire internationale de Bologne pour *Faut pas confondre*.

Parmi ses ouvrages les plus célèbres, *Couleurs* (Prix littéraires des enfants et des parents de Gennevilliers pour le livre, 2016), *On joue ?* et *Un livre* ont été traduits dans plus de trente langues. Hervé Tullet anime également des workshops interactifs et ouverts à tous, enfants comme adultes, qui rassemblent parfois jusqu'à un millier de personnes dans les bibliothèques, les écoles, les centres d'art ou les musées de nombreux pays. De 2015 à 2020, il s'installe aux États-Unis et se concentre sur son œuvre. Il participe à de nombreux événements, performances ou lectures dans des lieux prestigieux, tels que le Guggenheim Museum ou le MOMA. Il expose son travail à New York (Centre d'art Invisible Dog), et dans différents pays. En 2018, le Centre des arts de Séoul l'invite pour présenter une rétrospective de son œuvre.

La même année, il lance *L'Exposition idéale*, une exposition qui peut être installée sans sa présence, grâce à une série de vidéos. Ce projet collaboratif international, basé sur son art et sa philosophie, donne naissance à des centaines d'expositions Hervé Tullet de toutes tailles : dans des boîtes à chaussures, des chambres, des salles de classe, des bibliothèques, des centres d'art ou même des musées.

À travers ce projet, Hervé Tullet réaffirme sa vision : en tant qu'artiste, il veut « encourager chacun à produire de l'art » et rapprocher les différentes communautés. Ainsi en 2021, lors

de l'exposition *Shapes & Colors* à la galerie d'art Albright-Knox à New York, il propose au public de peindre des œuvres d'art immenses. Lors d'une résidence en Italie à Lauco, il monte une série d'expositions comprenant des peintures, des installations, des sculptures, de l'art public, une chorégraphie et un défilé de mode auxquels participent plus d'un millier de personnes de la région.

En parallèle, Hervé Tullet continue à créer et à partager son art à travers différents supports : des fresques murales, des ateliers en ligne, des conférences, des vidéos telles que la série *boredomdomdom*.

Garilli Sound project

Depuis 2013, l'ensemble de chambre Garilli Sound Project crée et présente des spectacles à travers toute l'Italie. Dirigé par Elisabetta Garilli, pianiste, chef d'orchestre et compositrice, le groupe se compose d'une dizaine de musiciens animés par le même amour de la musique et de la transmission. En parallèle des créations, les artistes de la compagnie mènent des projets d'éducation artistique et culturelle, notamment des livres illustrés et musicaux qui accompagnent les enfants lors de la découverte des grands compositeurs et des manuels pédagogiques avec des conseils pour l'enseignement de la musique dans les classes de primaire : *Jaipur et la macchina Avisavento* en 2012 ; *Ninne nanne nanne ni* en 2014 ; *Tinotino Tinotina Tinotintintin* en 2018 ; *Il Carnevale degli Animali* en 2018 ; *Le quattro Stagioni* en 2018 ; *Caterina, cammina caminna* en 2019 ; *Trunkerumpampumpera* en 2019 et bien d'autres.

avec

Serena Abagnato

Née à Soave en 1976, elle est diplômée en droit et titulaire d'un master en compétence interculturelle et gestion. Passionnée depuis toujours par l'éducation environnementale et naturaliste, tout comme par le travail et la manipulation des matériaux, elle se consacre à la création d'installations et à la réalisation d'ateliers d'habileté manuelle. Depuis 2014, elle fait partie de l'équipe enseignante LaFogliaeilVento, coordonnée par Elisabetta Garilli, qui propose des parcours afin de rapprocher les écoles et les familles du monde de l'opéra et de la musique orchestrale. Responsable de la scénographie et de l'illustration à l'AMO Arena Museo Opera de Vérone, elle s'appuie sur sa sensibilité dans l'espace tridimensionnel et sa connaissance minutieuse des matériaux, pour réaliser de nombreuses productions dans des festivals italiens tels que Agorà 2013-2016 au Teatro Ristori de Vérone, Ristori Educational 2016/2017 et OPV Families et Kids 2012-2016 en collaboration avec l'Orchestra di Padova e del Veneto. Depuis 2012, elle est membre du Garilli Sound Project. De 2010 à 2016, elle était responsable de l'espace culturel laFogliaeilVento à Soave. Elle a également illustré avec Bimba Landmann le livre *Ninne Nanne Nì* publié en 2014 aux éditions Carthusia.

Giulia Carli

Danseuse classique et modern jazz formée à Vérone, elle poursuit son apprentissage artistique en danse contemporaine, danse-théâtre et se consacre à la pratique du Tai-Chi-Chuan. Elle est également diplômée en sciences du sport et de l'exercice de l'université de Vérone ainsi qu'en thérapie par la danse à l'école internationale SI.Danza. Depuis 2012, elle est danseuse au sein de l'ensemble de chambre Garilli Sound Project, elle participe à divers spectacles de musique, de conte et de danse destinés aux familles, aux enfants et aux adultes et présentés dans tout le nord de l'Italie. Elle organise par ailleurs des

cours de danse-thérapie principalement destinés aux enfants de 0 à 3 ans, impliquant les parents dans un parcours d'expression par le mouvement.

Elisabetta Garilli

Directrice de l'ensemble de chambre italien Garilli Sound Project, elle se forme au Conservatoire de Parme, où elle étudie le piano, la composition de jazz, le chant et les techniques d'improvisation instrumentale et vocale avec les musiciens Giorgio Gaslini, Bob Stoloff et Anna Bakja. Elle se produit avec des musiciens de jazz internationaux tels que Mal Waldron, Luis Agudo, Francesco D'Auria et Renato Sellani. En 1999, elle crée le projet *Musica d'insieme per crescere* grâce auquel elle dispense chaque année, et ce depuis 20 ans, des cours d'éducation musicale à des milliers d'élèves d'écoles maternelles et secondaires. Elle participe à de multiples spectacles mêlant musique, théâtre danse et illustration en direct tels que *Families&Kids* avec l'Orchestre de Padoue et de Vénétie, *Agorà* avec la municipalité de Vérone, *Ristori Educational* pour le programme du Théâtre Ristori de Vérone ou encore les événements du Palazzetto Bru-Zane de Venise, de l'Association Philharmonique de Rovereto, de l'Oficina OCM de Mantoue et de l'Union musicale de Turin.

Elle est la directrice artistique et musicale du Garilli Sound project et du Sketch Symphonies, un festival de musique live et d'illustration. Depuis 2021, elle conçoit et organise le festival itinérant LibrOchestra. Des tables rondes et spectacles de sensibilisation sont proposés autour des thèmes de la paupérisation culturelle, invitant à la lecture, la promotion de la musique live et de tous les langages artistiques. Elle écrit également des paroles et des textes pour des livres illustrés destinés aux enfants telle que la série *Musica Illustrata e a po'strampalata*.

Gianluca Gozzi

Musicien et pédagogue, il collabore depuis de nombreuses années avec des associations nationales italiennes afin de mener des projets

de valorisation du patrimoine sonore. Au sein du Garilli Sound Project, il est bassiste et percussionniste et s'occupe également des projets culturels et éducatifs et de l'organisation des spectacles.

Léo Tullet

Diplômé en 2016 d'un Master 2 en Management des institutions culturelles à l'Institut d'études politiques de Lille, il participe à la production de plusieurs projets culturels avant de rejoindre l'atelier d'Hervé Tullet. Il accompagne désormais l'artiste aussi bien pour la production et la coordination des différents ateliers, expositions et publications que pour la communication de ses projets.

LA COLLINE
THÉÂTRE NATIONAL

LES PERSONNAGES
DE LA PENSÉE

Valère Novarina
7 – 26 novembre
création

En décembre, place aux enfants !

NEIGE

Pauline Bureau
1er – 22 décembre
➔ *dès 10 ans*

CHORÉOGRAPHIQUES

Hervé Tullet
6 – 23 décembre
➔ *dès 3 ans*
création

www.colline.fr
15, rue Malte-Brun, Paris 20^e
métro Gambetta

Le Monde

Télérama

TRANSFUGE
Créer le lien entre la culture

TROISCOULEURS

Les Inrockuptibles

philosophie
magazine

nova
101.5 FM

Paris MÔMES

TSFJAZZ

arte