

À VUE

Magie performative

Création novembre 2019

CIE 32 NOVEMBRE

Maxime Delforges & Jérôme Helfenstein

SOMMAIRE

01.NOTE D'INTENTION

02.PROJET ARTISTIQUE

La Magie. Le corps et la matière.

Le son et la lumière.

03.EQUIPE

Biographies - Cie 32 Novembre

04.PLANNING

NOTE D'INTENTION

Matériaux bruts, emballés dans un film semi transparent, rassemblés en un monticule, déposés au centre d'un rectangle de palettes [4,5x3,8m], dépourvus d'artifices, le décor est posé. La cie 32 novembre donne le ton et souhaite se défaire des archétypes associés à la magie, réinventer de nouveau protocole pour mieux les faire disparaître.

Nous avons choisi d'exprimer pleinement notre art, la magie, comme une fin, non comme un moyen ou un effet spécial. Tout est là, sur le plateau, à vue ; objets, humains, régies du son et de la lumière composés en « live ».

D'un monticule à sept petits tas puis à un amoncellement dans un coin, les tableaux se succèdent. Tels des alchimistes, la quintessence magique est extraite d'objets anodins, du tout-venant.

Ici, se rencontrent nos répertoires illusionnistes et des images, historiques ou contemporaines, qui nous font vibrer, de Harry Houdini à Lawrence Malstaf, en passant par Philippe Ramette.

Nous affirmons la singularité de notre démarche expérimentale. Le geste précis, le regard aiguisé, le corps est mis à l'épreuve dans un engagement total et un rapport direct à la magie.

Tour à tour, complémentaire, interchangeable, le tandem joue de sa gémellité, de sa dextérité, aidé par quatre complices. Ensemble, ils se livrent à des scènes fragiles et éphémères pour figer le temps, suspendre les corps, animer les âmes, distordre le souffle, transcender la matière, transposer les identités... Face à l'authentique performance, le trouble se crée, provoque la réaction, l'émotion.

« Hommes aux mille mains ce que vous faites croire est plus réel que le réel qui est un rêve (...). Vos mensonges nous émerveillent davantage que notre pauvre vérité. »

Jean Cocteau

PROJET ARTISTIQUE.

INSPIRATIONS.

De Harry Houdini à Lawrence Malstaf, en passant par Philippe Ramette, quel qu'il soit, un grand soin est apporté aux détails et à l'authenticité de la performance.

Équilibriste, Philippe Ramette [1961-...] réalise, sans trucage ni retouche, des installations le mettant en scène dans des situations surréalistes illogiques. Il utilise un savant dispositif qu'il met quelquefois en lumière.

Hypnotique, Lawrence Malstaf [1972-...] travaille à la lisière des arts visuels et du théâtre. Mouvement, coïncidence, ordre et chaos, nourrissent sa recherche d'artiste scénographe performer.

Spectaculaire, Harry Houdini [1874-1926] se spécialisa dans l'art de l'évasion et la manière de créer l'événement. Paire de menottes, camisole de force, ligoté dans un trou sous la glace, enchaîné dans une cellule de prison verrouillée, rien ne lui résiste.

Tout comme le cirque a fait sa révolution, l'art magique, après avoir été relégué en arrière plan, est à ce jour en pleine renaissance. Discipline technique se suffisant à elle-même, «montreurs de tours», nous allons la pousser à son paroxysme, la performance.

LA MAGIE.

À partir du milieu du 19ème siècle, Jean-Eugène Robert-Houdin, considéré par la suite comme le père de la magie moderne, amène la prestidigitation de la rue au théâtre. Il réinvente l'art magique avec son célèbre cabinet de curiosités. S'il révolutionne la pratique de la magie et, plus encore, le regard porté sur elle, c'est aussi parce qu'il tourne le dos aux allusions à l'occulte, au décorum des manteaux étoilés et des chapeaux pointus. Il le fait au profit d'un art de salon, pratiqué par un magicien habillé comme ses spectateurs.

La magie façonne l'imaginaire collectif. Celui-ci résulte de la sédimentation de multiples images liées à une très longue histoire, régulièrement revisitée aussi par les magiciens.

Après la première création de la compagnie, CloC, étroitement liée à la magie nouvelle, nous expérimentons avec À vue, à contre-courant, une magie contemporaine performative.

Résolument contemporains, nous recherchons à nous défaire des artifices, comme un dénuement salvateur en réponse à une opulence destructrice, au regard d'un monde fragilisé.

Nous avons choisi d'exprimer pleinement notre art, la magie, comme une fin, non comme un moyen ou un effet spécial. Tout est là, sur le plateau, objets et humains à vue.

LE CORPS ET LA MATIERE.

Décor et accessoires sont, au départ, un monticule de matériaux bruts emballés dans un film semi transparent, déposés au centre d'un plateau rectangulaire, de 4,5 mètres par 3,8 mètres. Ce rectangle est composé de palettes. Au fil des tableaux, le monticule se métamorphose en sept petits tas pour finir en un amoncellement dans un coin. D'objets anodins du quotidien, nous distillons la quintessence magique. Nous souhaitons user de l'objet tel quel, éprouver sa matière, sa consistance, ses formes, ses lignes. Guidés par ses propriétés, nous aimons modeler et nous laisser modeler.

Mis à l'épreuve, le corps encaisse, amortit sans déroute. Il opère une gestuelle précise au service de la magie.

Les deux protagonistes en scène sont tour à tour complémentaires, interchangeables. Alors, suspendus à leurs regards, les sens se brouillent, le trouble se crée. Sans artifices, l'engagement corporel flirte avec l'étrange. Il sème le doute dans les esprits, provoque réaction, l'émotion.

LA LUMIERE.

Nous invitons Samaël Steiner à rejoindre notre univers et poser un oeil avisé sur la lumière. Toute une palette d'objets luminescents à sa disposition, il nous apporte un éclairage sensible et subtil. Son approche picturale de la lumière rehausse les différents tableaux. La création en direct lui permet d'explorer pleinement sa créativité.

LE SON.

Nous affirmons notre parti, précédemment pris avec CloC, d'un environnement sonore plus que musical. Ainsi, nous poursuivons notre collaboration avec le compositeur Marc Arrigoni. Le live est l'occasion pour lui de nourrir son goût de l'improvisation. Cannibale, le son occupe l'espace, se nourrit de vous, de nous, de l'instant. Il reprend, amplifie les bruits parasites, interférences publiques, bavardages, toux, sonneries...

ÉQUIPE.

DISTRIBUTION

Titre du spectacle :

À VUE *Magie performative*

A partir de 10 ans,

Équipe : 6 personnes (2 magiciens et 4 techniciens complices sur le plateau)

Interprétation, conception, écriture : Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein

Co-écriture : Fabien Palin

Création sonore : Marc Arrigoni

Création lumière : Samaël Steiner

Création costumes : Sigolène Petey

Techniciens complices : Marc Arrigoni, Marianne Carriau, Gaspard Mouillot et Aude Soyer

Production et diffusion : Geneviève Clavelin

Production et administration : Pauline Horteur

TECHNIQUE

Durée envisagée : 1h10

Plateau minimum : ouverture de 13 mètres cadre de scène, 15 mètres de mur à mur ; profondeur de 8 mètres + 3 mètres derrière le rideau ; hauteur sous grille de 7 mètres

CIE 32 NOVEMBRE

La compagnie est née de la rencontre entre deux artistes visuels, Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein. Tous deux fascinés par leurs univers réciproques, ils campent vite le désir d'en créer un, commun. Formés aux techniques de l'illusionnisme, aux arts visuels (jonglerie, danse, théâtre gestuel, ombromanie) et passionnés par le spectacle vivant et l'art contemporain en général, ils cofondent la Compagnie 32 novembre en 2014.

Ainsi, CloC voit le jour en novembre 2014. Cette pièce conte l'évasion de deux individus piégés par un quotidien réglé. Ils défient alors la monotonie et les rouages du temps qui passe, en se réfugiant dans un univers surréaliste, sorte de chaos onirique et poétique.

À l'occasion de cette première création, la compagnie a bénéficié du soutien de nombreux partenaires :

Bonlieu Scène nationale – Annecy ; Les Subsistances – Lyon ; Espace culturel Amphibia – Les 2 Alpes ; Théâtre St Jean – La Motte Servolex ; Théâtre Renoir – Cran Gevrier, la Ville de Chamonix et l'école de cirque du Parmelan, dans le cadre du dispositif résidence association du Conseil départemental de Haute Savoie ; la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes ; la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; la Ville d'Annecy ; l'Assemblée des Pays de Savoie, dans le cadre du dispositif du « Belvédère des Alpes ».

CloC, 96 dates programmées depuis 2014, dont :

*39 en Région Rhône-Alpes-Auvergne,

*49 dans le reste de la France,

*8 à l'international.

BIOGRAPHIES.

Maxime Delforges.

Conception, écriture, interprétation

Maxime Delforges est un artiste atypique. Très jeune, il s'intéresse à l'art de l'illusionnisme, de la comédie aux techniques du spectacle. Ainsi, parallèlement à l'apprentissage des techniques d'illusions de magie rapprochée et de scène, Maxime s'essaie au théâtre ou encore au mime, grâce à l'école de mime Marceaux.

Curieux de tout, il développe un vif intérêt pour l'art de mettre en lumière un spectacle. Il se forme à l'Institut Général des Techniques du Spectacle à Grenoble. Cette formation, en alternance au Centre Dramatique National des Alpes (CDNA) au sein de la Maison de la culture de Grenoble (MC2) lui a permis de participer au processus de création lumière des spectacles des metteurs en scène Laurent Pelly et Jacques Osinski.

Il continue, parallèlement à ses études, à créer autour de l'illusion. Il devient alors vice-champion de France de magie en 2006, champion de France en 2010 et champion d'Europe en 2011. Remarqué par les médias en 2010, il participe, avec le numéro visuel « Parenthèse Cubique », au « Plus grand cabaret du monde » (Fr2) et la célèbre émission anglaise, « Fool us ». En 2011, il obtient en Chine le « Gold Prize » au Shanghai International Magic Festival.

En 2012, il est récompensé par ses pairs, lors des championnats du monde de magie avec le titre de vice-champion du monde de magie avec « Parenthèse Cubique ».

En 2014, il cofonde la compagnie 32 Novembre avec Jérôme Helfenstein, et crée avec lui le spectacle CloC, pièce pour deux magiciens, en tournée depuis novembre 2014.

En 2016, il obtient par ses pairs un Mandrake d'or pour le numéro parenthèse cubique.

Maxime Delforges fait partie de cette jeune génération d'artistes qui souhaitent emmener l'art de la magie vers de nouveaux horizons.

Jérôme Helfenstein.

Conception, écriture, interprétation

Jérôme Helfenstein est originaire d'Annecy (Haute-Savoie). En 1994, il commence une formation au sein de l'école de Cirque d'Annecy. Très vite, il fonde avec cinq passionnés la compagnie « Éclats de Cirque ». De petits spectacles en manifestations plus importantes : Championnats du monde de freestyle (la Clusaz), Festival international du cinéma d'animation (Annecy), il se lance en douceur dans le spectacle visuel. Les récompenses suivent : 1er prix aux championnats de France de magie ; Étoile d'or au Festival magique de Grenoble ; meilleure création magique aux Monté Carlo Magic Stars... La machine est en marche ! Remarqué par des médias locaux puis nationaux, il participe à l'émission de France2 « Le plus grand cabaret du monde » avec son numéro « Ombres et lumières », mélangeant la discipline ancestrale des ombres chinoises et les techniques modernes de l'image. Pendant 3 ans, il fait le tour du monde avec et est récompensé, en 2006 sur la chaîne Paris Première, pour son aspect créatif par un « Mandrake d'or ».

2006 est l'année d'une nouvelle création, celle de la compagnie « Les Z'enfants Terribles » et du spectacle « Voyageurs égarés », créé en collaboration avec son complice Claude Brun, destiné aux programmations familiales. Cette même année, il intervient au sein de la formation « magie nouvelle » soutenue par le CNAC pour des conférences afin de partager son expérience et sa vision de la discipline.

2010, une nouvelle création est dévoilée dans une émission « La magie autrement » sur France 4 et au théâtre Bobino, « Les chapeaux blancs ».

2012, il est récompensé par ses pairs, lors des championnats du monde de magie. Il obtient, dans sa catégorie, le titre de vice-champion du monde de magie avec « Les chapeaux blancs »

2014, il cofonde avec Maxime Delforges la compagnie 32 Novembre et crée avec lui le spectacle CloC, pièce pour deux magiciens, en tournée depuis novembre 2014.

Artiste pluridisciplinaire, Jérôme Helfenstein cherche à faire exploser les cadres traditionnels, confinant la magie aux planches de Music-Hall. Son propos, montrer que l'art magique peut occuper le devant de la scène, au même titre que le nouveau cirque ou le théâtre contemporain.

Fabien Palin. Co-écriture

C'est en 1997 que Fabien Palin entre dans le monde culturel, par le biais de son objection de conscience, au service culturel de Vizille (38). Ensuite, accueilli au sein de la Cie Renata Scant et le festival de théâtre européen, il aborde les métiers de l'art vivant ; technicien, animateur, organisateur et comédien. Au sein de compagnies théâtrales, en tant que comédien et metteur en scène pendant plus de dix années, il affûte son regard, affirme ses partis pris. Ses choix furent l'occasion d'expérimenter le lien entre artiste, spectateur et espace public.

En 2010, il se tourne vers les montagnes de l'Oisans où, il assure un soutien technique aux associations locales, festivals. La commune de Mont de Lans (2 Alpes) lui demande de mettre en oeuvre un projet culturel. Une cinquantaine de spectacles accueillis, une vingtaine d'artistes soutenus dans leur création dont la Cie 32 novembre.

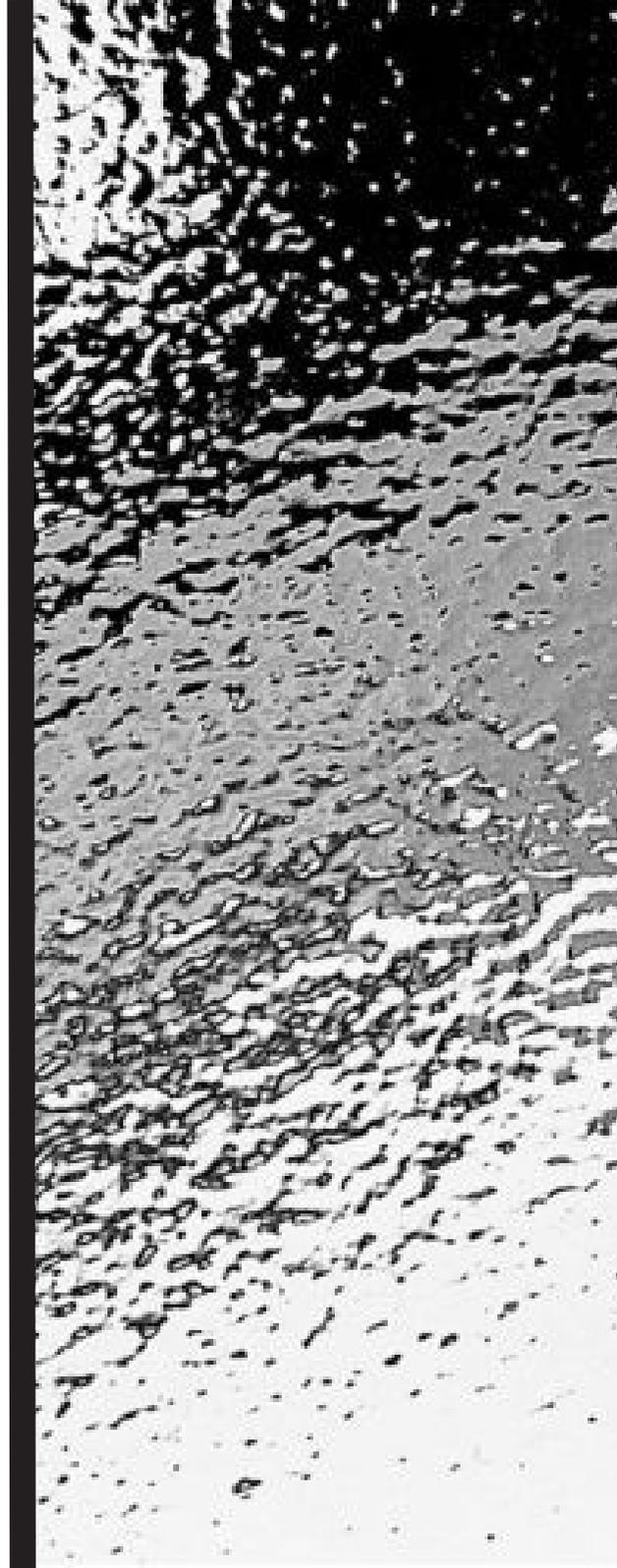
En 2014, séduit par le travail de Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges, il revient à ses premiers amours, la mise en scène, le jeu d'acteur et l'écriture théâtrale.

Samaël Steiner. Création lumière

Suite à une Licence en Arts du spectacle, théâtre, obtenue à Strasbourg ; mais suite aussi aux multiples spectacles menés avec de nombreuses compagnies et collectifs, tant du côté de l'écriture et la mise en scène que de celui de la lumière et la vidéo, il entre à l'ENSATT dans le département lumière. Parallèlement, il entame une aventure au théâtre des Carmes, avec l'auteur, acteur et metteur en scène André Benedetto.

Il a notamment travaillé avec Matthias Langhoff (Merteket Mertekel), Damien Robert et Jérémy Lopez (Presque Macbeth, Le Barbier de Séville), Shepard Electrosoft in Public Garden et Visual Kitchen (Plankton Bar # 36,), S. Lolov (Etty), S. Gallet (Osvald de nuit, Poème Général, Eroid), E. Houze (Le coup de Dé), P. Labaune (Tarnac, Communiquer n°10), C. Perrocheau (Citronnade, Ici un homme), Cie Virevolt (Des Marches, tournée en salle et chapiteau), Emily Loizeau, Yann Dacosta (Légendes de la forêt viennoise)

Il est également auteur. Son dernier texte, Poème bleu, a reçu le prix Jean-Jacques Lerrant et vient d'être publié aux Editions Théâtrales.

Sigolène Petey. Création costumes

Sigolène Pétey se forme très tôt à la technique comme à la création artistique. Après une formation en Arts Appliqués, elle se dirige vers un Diplôme des Métiers d'Art Costumier Réalisateur à la Martinière Diderot à Lyon, afin d'apprendre les techniques historiques et contemporaines de réalisation de costumes de scène. Puis parfait son savoir-faire en intégrant en 2011, la formation de Costumier Coupeur à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre de Lyon.....elle développe d'abord un travail autour de la silhouette, cultivant la recherche d'une « ligne juste », une ligne harmonisant morphologie, mouvement, et vêtement.Parallèlement, elle rejoint en tant que costumière coupeuse, les ateliers du TNP, de l'Opéra National de Lyon et celui de Bordeaux. Portée par la diversité et la densité de ces expériences artistiques et humaines, elle déploie une recherche faisant de la vêtue scénique un objet d'interaction, un indispensable à la matière à jeu. Elle élargit son champs de compétences avec une formation de « Carcasserie » et de « Petits mécanismes » au CFPTS. C'est au sein de la Martinière Diderot en DMA Costumier réalisateur, qu'elle enseigne et sensibilise les étudiants à l'esthétisme et la praticité du costume. Aujourd'hui, notamment en étroite collaboration avec Yoann Bourgeois, elle poursuit sa recherche autour du costume-agrès.

Marc Arrigoni. Création sonore

Musicien et ingénieur du son, diplômé de l'Ensatt en 2010, ses collaborations oscillent entre musique, danse et théâtre. Il a créé dernièrement les bandes sons de Ventres, spectacle de marionnettes, Vincent, pièce de théâtre sur la vie de Van Gogh, et de Duo des Branches, spectacle de danse dans les arbres. Il participe aux créations de la compagnie L'Octobre Théâtral, notamment à La Casa Azul, une lecture poétique adressée à Frida Kahlo et Diego Rivera. Il participe à l'enregistrement et à la réalisation de nombreux albums musicaux depuis 2007, avec le studio mobile Paon Record qu'il a cofondé. Il a travaillé entre autres sur les derniers disques de Vesperland, Vernon Polaris et de Frédéric Bobin. Il joue et compose au sein du groupe de rock Sombrero(s) qu'il a créé en 2004.

Genevieve Clavelin. Production et Diffusion

D'origine grenobloise, elle découvre le cirque à l'adolescence à l'école du Beetchouc Circus. Elle pratique la barre russe, le trapèze, la bascule, le jonglage... et rencontre de nombreux complices autour d'une même passion naissante : Mathurin Bolze (Cie MPTA), Benoît Belleville (Cirk VOST), Denis Paumier (Les Objets Volants), Benjy (Cie Les Argonautes)...

Dés lors, le chemin est tracé, il sera guidé par une envie de travailler au plus proche de cette discipline, émergente, foisonnante, riche en rencontres et découvertes. Suite à l'obtention d'un DESS en économie-gestion, en 2 000 elle rejoint Jean Vinet à Cherbourg autour du projet de ce qui deviendra La brèche, un des pôles des arts du cirque. Durant sept années - intenses - au coeur de la Normandie, elle oeuvre au sein d'une petite équipe pour ce projet consacré à la création, à la construction d'un lieu, à l'organisation d'événements et de festivals...

En 2007, l'envie de revenir au pied des montagnes et de travailler en lien direct avec des projets artistique au sein de compagnies se fait sentir, créer du lien avec les lieux de diffusion pour accompagner la diffusion des oeuvres, partager ce moment si délicat, éphémère... (avec Angela LAURIER, David DIMITRI ...) depuis 2010 avec Yoann Bourgeois et depuis 2012 avec Jean-Baptiste ANDRE.

En 2014, la rencontre avec Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges est comme une évidence pour mettre en route cette aventure autour de la magie (terrain inconnu mais qui ouvre la curiosité !). La cie 32 Novembre voit le jour. CLOC est la première création et est toujours sur les routes, le projet d'une deuxième création 'A VUE' devient la suite logique à partager avec cette belle équipe !

Pauline Horteur. Production et administration

Diplômée d'un master de sciences politiques et sociologie culturelle à l'université Paris-Dauphine, Pauline est originaire de Savoie. Alpiniste : sa quête des haut sommets et son attrait pour le vide, la conduisent rapidement sur les pistes des arts du cirque.

Sa volonté de défendre une culture : populaire militante et démocratique trouve un catalyseur dans le production de spectacle vivant, lui permettant ainsi de mettre en oeuvre ses compétences en sociologie et en administration, au service d'un message et d'une production artistique.

Elle rejoint alors en 2015, l'équipe d'Archaos pour la première édition de la Biennale Internationale des Arts du Cirque, à Marseille (relations publics).

Elle écrit son mémoire sur les notions d'écriture et de répertoire dans les arts du cirque. L'envie de travailler au coeur de projet de création devient alors une évidence. Au cœur de sa démarche : la volonté de créer des espaces de rencontre où la création artistique et la recherche participent à notre quête de vivre ensemble et de partage.

Elle part en Asie quelques mois pour d'intégrer l'équipe du Nouveau Cirque du Vietnam, à 'Opéra d'Ho Chi Minh, pour assister la production du spectacle À Ô Làng Phô.

Depuis 2016, elle accompagne le Groupe Acrobatique de Tanger en tant que chargé d'administration et de développement de la compagnie.

En 2018, elle rejoint aujourd'hui la Cie 32 Novembre, pour la création de leur dernier spectacle « A vue».

PARTENAIRES

Bonlieu, Scène nationale à Annecy (74)
Résidence, coproduction, diffusion

Les Subsistances, Lyon (69)
Résidence, coproduction, diffusion

Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
Résidence, coproduction, diffusion

Théâtre Renoir, Cran-Gevrier (74)
Coproduction et résidence

L'Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains (01)
Coproduction et résidence

Région Auvergne Rhône-Alpes
Aide aux équipes artistiques

Ville d'Annecy
Soutien à la création

Recherches d'autres partenaires en cours

CALENDRIER

2016

Écriture du projet et mise en place de premières expérimentations
Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein

2017

Finalisation de l'écriture, poursuite des expérimentations, recherches techniques

Maxime Delforges, Jérôme Helfenstein, Fabien Palin

Du 20 au 25 mars 2017 : résidence aux Subsistances (Lyon)

2018- 2019

12 semaines de résidences de création

Du 13 au 15 février 2018 : résidence au Théâtre Renoir, Cran-Gevrier

Du 16 au 27 juillet 2018 : résidence à Bonlieu, scène nationale Annecy

Du 24 au 28 septembre 2018 : résidence au Théâtre du Vellein, Villefontaine

Du 29 octobre au 9 novembre 2018 : résidence à l'Esplanade-du-Lac, Divonne-les-Bains

Du 26 au 30 novembre 2018 : résidence à Bonlieu, scène nationale Annecy

9 et 10 janvier 2019 : Présentation d'une maquette du spectacle à la Route des 20 (à confirmer)

Du 25 février au 1er mars 2019 : résidence au Théâtre du Vellein, Villefontaine

Du 22 au 27 avril 2019 : résidence aux Subsistances, Lyon

Printemps 2019 : résidence au Théâtre Renoir, Cran Gevrier (dates à confirmer)

Juillet 2019 : résidence à Bonlieu, scène nationale Annecy (à confirmer)

Septembre 2019 : résidence au Théâtre du Vellein, Villefontaine (à confirmer)

Du 18 au 26 novembre 2019 : résidence à Bonlieu, scène nationale Annecy

Du 27 novembre au 1er décembre 2019 : création du spectacle à Bonlieu, scène nationale à Annecy

Diffusion & production
Geneviève Clavelin
genevieve.clavelin@gmail.com
+33 6 09 22 13 41

Production & Administration
cie32novembre@gmail.com
+33 6 67 07 34 10

Jérôme Helfenstein
contact@jeromeh.com

Maxime Delforges
maxime.delforges@gmail.com

www.cie32novembre.com

