

L'AVANT-SCÈNE COGNAC

À VUE

CIE 32 Novembre

Ressources pédagogiques

Extraits du spectacle - 10 min :

<https://www.youtube.com/watch?v=X5WPIVDOxTM>

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, déjouer les protocoles pour mieux les ré-inventer.

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, corps, créations sonores et lumières composées en « live ».

D'un monticule de matières, six tableaux vont se succéder. Tels des alchimistes, la quintessence magique est extraite d'objets ordinaires.

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 interprètes-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...

« 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, 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 où la magie étaient à l'échelle des objets, nous expérimentons avec À vue, une magie à l'échelle des corps.

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.

LE CORPS ET LA MATIÈRE.

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. Suspendus à leurs regards, les sens se brouillent, le trouble se crée. Sans artifices, l'engagement corporel flirte avec l'étrange.

LA LUMIÈRE.

Nous invitons Samaële 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...

CIE 32 NOVEMBRE

La Compagnie 32 Novembre souhaite se défaire des archétypes associés à la magie et déjouer les protocoles. Tout comme le cirque a fait sa révolution, l'art magique, est à ce jour en pleine renaissance. Sans cesse en quête de distorsion des codes traditionnels, la compagnie compose une magie, offrant de nouvelles formes de théâtralité. Par cette discipline technique se suffisant à elle-même, la Compagnie 32 Novembre expérimente une magie résolument contemporaine et performative.

À l'origine de la compagnie, deux artistes magiciens passionnés : Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein. Tous deux fascinés par leurs univers réciproques, ils décident de créer leur compagnie pour explorer un univers commun.

Ils cofondent la Compagnie 32 novembre en 2011 et le premier spectacle : CloC voit le jour en novembre 2014. Pièce pour deux magiciens, CloC conte l'évasion de deux individus piégés par un quotidien réglé. Ils défient la monotonie et les rouages du temps qui passe, ils se réfugient dans un monde surréaliste, sorte de chaos onirique et poétique. La magie à l'échelle des objets se met au service du propos.

Compagnie basée à Annecy, elle bénéficie du soutien au fonctionnement du Conseil Général de Haute-Savoie et de la ville d'Annecy.

Dès, 2017 après quatre années de tournées de CloC, les deux magiciens poursuivent leur démarche de création avec le désir de travailler sur des longues formes de spectacles et un projet de plus grande envergure. Ils souhaitent désormais placer la magie au cœur de leur recherche, comme une fin et non un moyen ou un effet spécial.

Avec 6 interprètes au plateau, dans À VUE, Magie performative, la magie est expérimentée à l'échelle des corps.

BIOGRAPHIES.

Maxime Delforges.

Conception, écriture, interprétation

Maxime Delforges est un artiste atypique qui s'intéresse, très jeune, aux arts et techniques du spectacle. Il se tourne tout naturellement vers la création et se forme à l'Institut Général des Techniques du Spectacle à Grenoble où il obtient son diplôme en 2009. Il pratique de concert la magie, le théâtre et le mime qu'il apprend à l'école du mime Marceau.

Au gré de ses premières créations, il participe aux championnats de France de magie et obtient plusieurs prix en 2005 et 2006 pour son numéro de grande illusion « Imagine ».

Il crée avec Cédric Bertolino et Léopoldine le numéro « Parenthèse cubique », « Cubic Act » qui lui vaut d'une part d'être récompensé par ses pairs dans la catégorie « Grande illusion » avec un 1er prix aux championnats de France en 2010 puis 1er aux championnats d'Europe en 2011 et enfin celui de vice-champion du monde obtenu à Blackpool en 2012.

Le numéro s'envole pour la Chine où il obtient le Gold Prize au Shanghai International Magic Festival et obtient par ailleurs, entre autres prix, un Mandrake d'or en 2016.

Maxime fait partie de cette génération d'artistes qui souhaitent tordre les codes et emmener l'art de la magie vers de nouveaux horizons. Il fonde en 2012 avec Jérôme Helfenstein la Cie du 32 novembre et tous deux s'orientent vers une magie nouvelle avec la création en 2012 de « Cloc », une pièce où la narration nous embarque dans un univers surréaliste au sein duquel les deux magiciens questionnent le temps.

L'aventure se poursuit avec la création de « À vue » en 2019 où les expérimentations magiques se succèdent dans une magie dite performative.

Jérôme Helfenstein.

Conception, écriture, interprétation

Jérôme Helfenstein est originaire de Haute-Savoie (Annecy). Magicien autodidacte, c'est aux pieds des montagnes qu'il se forme également aux arts du cirque au sein de l'école de cirque d'Annecy.

Intéressé par la magie, la jonglerie et le croisement des écritures, il fonde en 1994 avec ses complices de l'école la Cie « Eclats de cirque ».

De petits spectacles en manifestations plus importantes Jérôme se lance en douceur dans la magie. Les récompenses suivent très vite : 1er prix aux championnats de France de magie « close-up » (2000), « Mandrake d'Or » (2006 et 2012), Lauréat des Monte Carlo Magic Stars (2007) ... La machine est en marche et sa reconnaissance Internationale débute avec les numéros visuels « L'infini » (2003), « Ombres et Lumières » (2004), « Voyageurs égarés » (2006) et les « Chapeaux Blancs (2010).

Ces spectacles joués depuis plus de 15 ans participeront à l'émergence d'une magie résolument actuelle dans la sphère du monde magique.

En 2012, il est récompensé par ses pairs et obtient à Blackpool en Angleterre le titre de vice-champion du monde de « magie générale » en duo avec son comparse Claude Brun.

Artiste pluridisciplinaire Jérôme Helfenstein, en quête de faire bouger les cadres traditionnels de l'illusionnisme, oriente sa recherche vers une écriture plus singulière de la magie.

Ainsi voit le jour la Cie 32 Novembre (2012) et le spectacle « CloC » (2014). Une pièce pour deux magiciens créé avec son acolyte Maxime Delforges.

Fort du succès de cette pièce aux allures surréalistes le duo de magiciens s'entoure d'une équipe de techniciens complices et poursuit ses expérimentations magiques avec la création du spectacle « À Vue » (2019).

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 CUE 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.

Samaële 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, Samaële Steiner entre à l'ENSATT dans le département lumière. Parallèlement, elle entame une aventure au théâtre des Carmes, avec l'auteur, acteur et metteur en scène André Benedetto.

Elle 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 (Osvold 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 vienoise)

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

