

Cie
32
Novembre
CLOO

Création novembre 2014

Pièce pour deux magiciens

De et par Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges

Sommaire

[Projet Artistique].....	3
[Le Spectacle].....	4
[Axes de travail].....	5-7
Arts visuels	
Le temps	
La matière	
Le son	
La lumière	
[Scénographie].....	8
[Collaborations].....	9
[Partenaires].....	7
[Création du spectacle].....	10
[Diffusion du spectacle].....	11
[Biographies].....	12-14
Jérôme Helfenstein	
Maxime Delforges	
Marc Arrigoni	
Claire Villard	
[Informations pratiques].....	15
[Contacts].....	16

[Projet artistique]

« Sommes nous des indisciplinés?

Quoiqu'il en soit, le théâtre que nous voulons défendre se trouve à la croisée des arts.

Nous croyons en la transversalité des disciplines comme moteur de création, en prônant la magie, notre discipline de base, qui cherche à « représenter » des réalisations artistiques plutôt que de « présenter » des numéros aux performances incroyables.

Sans cesse en quête de distorsion des codes traditionnels, nous parlons d'une magie, offrant de nouvelles formes de théâtralité.

Tout comme le cirque a fait sa révolution, l'art magique, après avoir été reléguée en arrière plan, est à ce jour également en pleine renaissance.

Jusqu'à présent, elle n'était qu'une discipline technique se suffisant à elle-même, et les magiciens étaient le plus souvent de simples « montreurs de tours ». Mais ne vous y trompez pas, le mouvement de cette magie émergente s'affirme au-delà comme une pratique et un langage artistique autonome.

Dans le passé, la magie a connu plusieurs (R)évolutions. Ainsi au milieu du 19ème siècle, Jean-Eugène Robert Houdin, surnommé par la suite le père de la magie moderne amène la prestidigitation de la rue au théâtre en réinventant l'art magique avec son célèbre cabinet des curiosités. Georges Méliès, le « cinémagicien » use de ces ruses de prestidigitateur pour réinventer le cinéma grâce à ses créations d'effets spéciaux.

Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de réhabiliter la magie. Cet Anagramme d'« Image » auquel on doit beaucoup de nos rêves a des possibilités expressives et créatives immenses et pourtant délaissées.

Cette magie qui fait sens, que certains nomment aujourd'hui « magie nouvelle », s'impose pour nous comme une nouvelle façon de créer et figurer l'impossible, non comme une fin en soi, mais plutôt comme un support au service du propos.

« Faire de la magie autrement » en inventant du possible dans l'impossible.

Jérôme Helfenstein

Maxime Delforges

[Le spectacle]

CloC, une pièce pour deux magiciens.

CloC, une pièce qui propose d'aller explorer ce bref instant où le temps se suspend, ce monde patiemment bâti dans la maîtrise qui s'écroule... pour mieux se réinventer.

CloC, se joue d'une nouvelle forme de magie, détournant les lois physiques en décollant le réel vers la possibilité d'une fiction et dévoilant une «dimension».

...

A la genèse de ce projet la rencontre entre 2 artistes visuels, Maxime Delforges et Jérôme Helfenstein (cf Biographies).

Tous deux fascinés par leurs univers réciproques campent vite le désir d'en créer « un », en commun. Formés aux techniques de l'illusionnisme, aux arts visuels (jonglerie, danse, théâtre gestuel, ombromanie) et passionnés par l'univers du spectacle vivant et l'art contemporain dans toutes ses formes, l'idée naît de créer un spectacle innovant, mêlant nouveau cirque, magie nouvelle et création plastique : CloC.

« Clock » sans « k », comme un « bug » dans une matrice temporelle à l'origine d'un dérèglement...

Cette notion de temporalité se trouve être le fil conducteur de cette pièce qui conte les déboires de deux individus aveuglés par un quotidien aux allures surréalistes et très vite piégés par les rouages de la routine et du temps qui passe.

Faute de trop courir après, celui-ci se dérègle pas à pas, voire même se fige... plongeant les personnages dans un univers peuplé d'illusions... juste à côté de la réalité, qu'ils vont ensuite pouvoir maîtriser et détourner.

Un réel déformé au profit de l'absurde et du déroutant, flirtant avec l'étrange et l'incongru, dans un monde fragile et éphémère où matière modelante, objets rétros et intérieur multiforme se côtoient.

L'apparente monotonie du quotidien des personnages s'efface au fil du temps qui s'égraine pour laisser place à un chaos esthétique, parfois poétique, où folie et imagination sont là en « temps » qu'échappatoire.

[Axes de travail]

Les Arts visuels

CloC se trouve à l'intersection de plusieurs disciplines (le théâtre gestuel, la jonglerie, mouvement chorégraphique).

Une des lignes directrices réside dans l'idée de réaliser une combinaison singulière en plaçant l'art magique en point d'ancrage autour ces disciplines.

Des arts qui peuvent se marier en différentes combinaisons offrant ainsi un champ large, voire infini de création(s).

De ce fait, la manipulation d'objets qui en temps normal cherche à défier les lois de la gravité se verrait aussi défier les lois de la logique.

Le comédien sans voix se jouerait davantage des objets qui ne cessent d'apparaître, disparaître, se transformer et des situations autant insolites qu'impossibles.

Un travail corporel où la notion d'équilibre met en relation son propre corps avec les forces physiques de manière inconcevable et irréalisable (la gravité, la force centrifuge, rotation...).

Cette alchimie originale est le fruit d'une formation approfondie aux techniques secrètes de l'illusionnisme sous toutes ses formes et à l'intérêt que nous portons aux autres arts du spectacle.

Nous souhaitons que cette osmose ait une place dans le paysage du spectacle visuel contemporain.

© Blandine Soulage

Le temps

Un questionnement profond a toujours été porté sur la « nature intime » du temps: propriété fondamentale de l'univers, ou plus simplement produit de l'observation intellectuelle et de la perception humaine.

Ce temps énigmatique, responsable tout ou partie de la folie des Hommes est mis en toile de fond tout au long de la pièce.

Une notion (permettant la création) qui, avouons-le nous dépasse tous ! ...

A commencer par les deux personnages que nous mettons en scène. Emprisonnés par le rythme effréné, routinier de leur quotidien, entraînés dans une course permanente contre le temps, ils vont finir par s'égarer dans les couloirs de celui-ci... lieu idéal pour se désinhiber des habitudes et créer dans l'éternelle solitude...

A travers ce scénario, la thématique du temps est abordée :

- dans la scénographie avec l'utilisation d'un décor amovible (labyrinthe mouvant) et le contraste entre univers design et objets d'époque
- dans l'élaboration de la dramaturgie et comme fil conducteur de la mise en scène
- dans le rythme lui-même du spectacle: boucle, ellipse, ralenti, suspension, répétition...
- dans l'utilisation du son et de la lumière
- dans l'expérimentation d'outils techniques comme le stroboscope permettant de séquencer le temps
- dans l'utilisation d'objets ayant des propriétés temporelles (sable, liquide, matière dégradable, horloge...).

La matière

Nous souhaitons effectuer une recherche autour de l'objet et sa matière. Un souhait de recherche plastique, de détournement, de distorsions...Les formes, les lignes, la matière... Nous aimons modeler ou se laisser modeler par leurs caractéristiques.

Utilisation de papiers, journaux, cartons, verre, ... des objets qui peuvent se mouvoir, se déformer, se détériorer... une fragilité qui s'apparente à l'existence humaine. Par le biais de techniques d'illusionnisme, nous sommes capables de transformer des objets rigides et figés en éléments modulables pour leur donner vie.

Déguiser l'homme en objet et réciproquement autour d'une même « matière vivante ». Ou comment donner vie à une chaise inerte ou encore un simple carton... Comment faire d'un humain une curiosité vivante en homme à tête d'objets!

Le son

La collaboration avec le compositeur Marc Arrigoni (Ensatt) nous permet d'aller vers la création d'un environnement sonore plus que musical.

Inspiré des sons mécaniques du quotidien qui pourraient se trouver entre deux fréquences de radio par exemple... une bande son jouant des répétitions et des distorsions entre musique classique et électronique (voire expérimentale) à légère tonalité rétro.

Le son sera un acteur prépondérant dans le spectacle où il deviendra « matière sonore » manipulant l'environnement tout en se laissant manipuler par les objets et les personnages.

Nous placerons un micro d'ambiance afin de reprendre, amplifier ou encore transformer les sons réels.

Une collaboration s'est également nouée avec le pianiste Julien Kievitch pour créer des arrangements et des rythmes nouveaux à partir d'œuvres musicales classiques.

La lumière

Maxime Delforges ayant fait une formation dans le domaine de la lumière de théâtre, un soin tout particulier est donné à la mise en lumière du spectacle.

La lumière prend place comme le second décor de la pièce. Cet habillage infime, oscillant entre apparition et disparation, permettant ainsi de sublimer la temporalité et souligner l'univers onirique.

L'utilisation du stroboscope souligne la notion de « magie corporelle » (suspension du corps et son mouvement).

[Scénographie]

Nous manipulons une structure amovible tel un manège plastique vivant. Un chez-soi dans lequel les personnages trouvent une identité, une importance. Ce décor sobre évolue dans le temps, un peu comme une partie d'échec, avec différentes configurations permettant la création d'une palette de tableaux visuels (décor et action faisant le lien entre ces tableaux).

Un décor composé de 14 panneaux (châssis) d'un aspect noir (simili cuir) pouvant être mis à l'horizontale ou à la verticale comme par magie.

Un ensemble d'objets rétro (vieilles chaises, radio, lampe, parapluie) vient contraster avec l'aspect intemporel de cette structure multiforme.

© Blandine Soulage

[Collaborations]

Conception, mise en scène,
décor et interprétation: **Jérôme Helfenstein et Maxime Delforges**
Création Lumière : **Claire Villard**
Création sonore : **Marc Arrigoni**
Composition musique classique (piano): **Julien Kievitch**
Réalisation costumes : **Olivia Ledoux, Lison Frantz**
Machinerie : **Didier Innocente**
Regard extérieur : **Fabien Palin**
Diffusion / Production : **Geneviève Clavelin**
Administration / Production: **Muriel Pierre**

[Partenaires]

- **Bonlieu Scène Nationale d'Annecy, (74).**
Résidence, coproduction, co-accueil des premières avec Le théâtre Renoir à Cran-
Gevrier les 12,13,14 novembre 2014
- **Les Subsistances, Lyon (69).**
Résidences, coproduction, diffusion
- Dans le cadre du dispositif résidence association **CG 74 :**
Résidence, coproduction, diffusion au
. **Théâtre Renoir, Crangevrièr (74)**
. **Ecole de cirque du Parmelan, Annecy (74).**
. **Ville de Chamonix (74)**
- **Espace culturel Amphibia, les 2 Alpes (38)**
Accueil en Résidence et diffusion
- **Théâtre St Jean, La motte Servolex (73)**
Accueil en résidence et diffusion
- Avec le soutien de la **DRAC Rhône-Alpes, de la Ville d'Annecy, du Conseil régional Rhône Alpes, de l'Assemblée des Pays de Savoie dans le cadre du dispositif du « Belvédère des Alpes »**

[Création du spectacle : 2011-2014]

Temps de recherche

Un temps de recherche de 2011 à 2012 a été nécessaire pour des raisons techniques propres à l'art magique. En effet, dans le cadre d'une création autour de la magie, cela demande un travail long composé d'étapes d'essais, erreurs, jusqu'à ce que l'illusion fonctionne.

Ces travaux de construction ont été réalisés par nos propres moyens sans apport de résidence.

Accueils en résidence

La compagnie a été accueillie en résidence pour une durée de 18 semaines dans 6 lieux différents :

- **Théâtre St Jean**, La Motte- Servolex
- **Théâtre Amphibia**, Les 2 Alpes
- **Théâtre Renoir**, Cran Gevrier
- **Les Subsistances**, Lyon
- **Le Majestic**, Chamonix
- **Bonlieu**, scène nationale d'Annecy

Premières les 12,13,14 novembre 2014 au Théâtre Renoir / Cran-Gevrier
co-accueillies par **Bonlieu Scène nationale/ Annecy**

[Diffusion du spectacle]

68 dates à ce jour

- dont 29 dans la Région Rhône-Alpes Auvergne
- 36 dans le reste de la France
- 3 en Europe

2014

- Théâtre Renoir, Cran Gevrier/ Co-accueil Bonlieu scène nationale-Annecy
- Théâtre universitaire de Rouen, Rouen
- Scènes Vosges, Epinal
- Les Subsistances, Lyon

2015

- Théâtre Nouvelle Génération, Lyon
- Théâtre Durance, Château Arnoux
- Pôle Jeune Public, Le Revest-les-Eaux
- Théâtre Firmin Gémier La Piscine, Anthony
- La Ferme du Buisson, Marne La Vallée
- L'Amphithéâtre, Le Pont de Claix
- Salle Olca / Ville de Chamonix, Les Houches
- Le Rayon Vert, St Valéry en Caux
- Festival les 7 collines, St Etienne
- Festival au Bonheur des Mêmes, Le Grand Bornand
- Théâtre d'Aurillac, Aurillac
- Théâtre Château Rouge, Annemasse
- Semaine française d'Heidelberg (Allemagne)
- Centre culturel de Cluses
- Halles de Schaerbeek, Bruxelles (Belgique)
- Maison de la magie, Blois
- Théâtre de Sallanches

2016

- Théâtre municipal de Montluçon
- Théâtre au fil de l'Eau, Pantin
- Centre culturel Jean Carmet, Mornant
- Le Carré théâtre Sainte Maxime
- Ville de Monistrol
- Centre Albert Camus, Issoudun
- Théâtre de Fos-sur-mer
- Festival Villeneuve-en-scène
- L'Esplanade du Lac, Divonne

2017

- Théâtre de la Licorne, Cannes
- Théâtre du Vellein, Villefontaine-

[Biographies]

Jérôme Helfenstein

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 c'est le coup de foudre, il fonde avec cinq passionnés la compagnie « Eclats de Cirque » et enchaîne les formations AFDAS pour élargir ses compétences (mise en scène, danse contemporaine, théâtre gestuel).

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, Etoile 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 France 2 « Le Plus Grand Cabaret du Monde » avec son numéro « Ombres et Lumières ». Numéro mélangeant la discipline ancestrale des ombres chinoises et les techniques modernes de l'image. En l'espace de 3 ans ce numéro a fait le tour du monde et fut récompensé en 2006 sur la chaîne Paris Première pour son aspect créatif par un « Mandrake d'Or »

2006 fut l'année d'une nouvelle création. Celle de la compagnie « Les Z'enfants Terribles » et du spectacle « Voyageurs égarés ». Spectacle créé en collaboration avec son complice Claude Brun et destiné aux programmations familiales de théâtres et centres culturels (Festival « Au bonheur des mômes » 2010). Cette même année, les fondateurs de la formation « magie nouvelle » soutenue par le CNAC, le contactent afin d'organiser des conférences et ainsi partager son expérience et sa vision de la discipline.

2010, une nouvelle création dévoilée dans une émission « La magie autrement » sur France 4 et au théâtre Bobino: les « Chapeaux Blancs ». Numéro visuel contant les aventures de deux hommes en costume blanc sur fond noir, utilisant les techniques de magie et théâtre Noir. Une nouvelle tournée internationale commence.

2012, il est récompensé par ses pairs lors des championnats du monde de magie qui on lieu tout les trois ans. Il obtient dans sa catégorie, le titre de vice champion du monde de magie avec les « Chapeaux Blancs ».

Adeptes du mélange des genres, Jérôme Helfenstein fait aujourd'hui partie de cette jeune génération d'artistes pluridisciplinaires qui tendent à faire exploser les cadres traditionnels de la magie. Son propos, montrer que l'art magique peut sortir des planches du Music-Hall pour rejoindre le cercle du nouveau cirque et du théâtre contemporain.

Maxime Delforges

Maxime Delforges est un artiste atypique, très jeune il s'intéresse à l'art de l'illusionnisme, de la comédie et aux techniques du spectacle.

Ainsi, parallèlement à l'apprentissage des techniques d'illusions de magie rapprochée et de scène, Maxime s'essaie à la danse classique et moderne 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 de 2 ans 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, conjointement à ses études, de 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" sur france 2 et la célèbre émission Anglaise, « Fool us ». En 2011, Il obtient en Chine le « Gold Prize » au Shanghai International Magic Festival organisé par le département des arts et le ministère de la culture chinoise.

En 2012, Il est récompensé par ses pairs lors des championnats du monde de magie qui ont lieu tous les trois ans. Il obtient dans sa catégorie, le titre de vice champion du monde de magie avec « Parenthèse Cubique ».

Aujourd'hui, Maxime Delforges fait partie de cette génération naissante de magiciens qui souhaitent créer une approche nouvelle autour de l'outil magique afin d'emmener cet Art vers de nouveaux horizons.

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.

Claire Villard, création lumière

Eclairagiste et régisseuse générale, formée à l'ENSATT en 2010.

Elle se spécialise dans les spectacles visuels: en tournée pendant 5 ans avec la circassienne Jeanne Mordoj pour "Eloge du Poil" et "Adieu Poupée".

Cette collaboration s'enrichit d'une création "La Poème-version courte".

Elle crée pendant 3 ans avec la compagnie de marionnette La Pendue. Pour un spectacle en constante évolution: "Hors l'ombre", puis "Automne n°22".

Elle travaille également comme régisseuse de site pour les festivals de Chalon dans la rue et la Biennale de la danse à Lyon.

Elle complète son approche artistique par une formation en théâtre et clown. Co-metteuse en scène de spectacles de marionnettes: "Kartochka" et "Ventres".

Elle se forme depuis 4 ans comme clown (stages au Samovar et au Hangar des mines) et joue dans différents projets (numéros, interventions en rue).

[Informations pratiques]

- Spectacle Visuel et sans parole
 - Durée : 50 minutes
 - Spectacle à partir de 7 ans
 - Artistes sur scène : 2
 - Equipe en tournée: 5
 - Public frontal
 - Jauge : 200 à 500
 - Plateau minimum : 8M x 8m + dégagements (12m X 8m)
 - Montage à J-1
 - Besoin du noir total
 - Scène en pente possible à convenir avec la cie
- > Fiche technique détaillée en complément

Transport du décor en utilitaire
Type Renault Trafic au départ de Grenoble
Compagnie basée à Annecy

© Blandine Soulage

Cie
32
Novembre
CLOO

Diffusion / Production:
Geneviève Clavelin
genevieve.clavelin@gmail.com
06 09 22 13 41

Administration / Production :
Laura Trappier
cie32novembre@gmail.com
06 37 01 84 52

Jérôme Helfenstein
18 Avenue D'Alery
74 000 Annecy
contact@jeromeh.com
06 82 44 60 83

Maxime Delforges
37 rue Gabriel Péri
38 000 Grenoble
maxime.delforges@gmail.com
06 73 88 17 44

www.cie32novembre.com