

DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

ÇA DISPARAÎT

Cie du Faro & Cie Stupefy

MAGIE NOUVELLE

| CONTACTS

Médiation

(rendez-vous autour des spectacles)
Sylvie Ballegeer : 02 41 71 77 58
s-ballegeer@maugescommunaute.fr

Réservation

(billetterie, facturation)
Nathalie Macé : 02 41 71 77 57
n-mace@maugescommunaute.fr

Mauges Communauté - Service culture

Rue Robert Schuman
La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

www.scenesdepays.fr

Centre culturel
Montjean-sur-Loire
MAUGES-SUR-LOIRE

Jeudi 9 & vendredi 10 janvier
à 10h & 14h30
Durée : 1h + 15 mn d'échange

ÇA DISPARAÎT

Cie du Faro & Cie Stupefy

LE SPECTACLE

Un réjouissant dialogue, agrémenté d'illusions et d'expériences interactives.

Deux illusionnistes font apparaître et disparaître les choses. Pourtant, tout ce qui disparaît n'est pas toujours retrouvé. Mais pourquoi ? Ils ont bien du mal à répondre à cette question, ils ne sont pas d'accord. Et il n'y a pas que cette question qui les divise. Entre ces deux là tout est sujet à débat et à détournement. Où ça va quand ça disparaît ? Est-ce que ça disparaît vraiment ? Si l'un pense que les choses disparaissent vraiment, l'autre se dit qu'elles sont juste cachées... Et si c'est le magicien qui fait disparaître les choses, c'est aussi lui qui fait disparaître les forêts ?

DISTRIBUTION

Conception du projet : Rémy Berthier et Matthieu Villatelle

Collaboration artistique : Didier Ruiz

Interprétation : Rémy Berthier et Chloé Cassagnes

Scénographie : Kapitolina Tcvetkova-Plotnikova

Création lumière : Maurice Fouilhé

Création son : Dylan Foldrin

Collaboration technique : Yann Struillou

Régie : Camille Faye ou Franck Rousseau

Coproduction : La Villette, Le Magic WIP, La Garance - Scène nationale de Cavaillon, Le Théâtre de Rungis, Le Totem Scène conventionnée d'intérêt national art, enfance, jeunesse d'Avignon, Saint-Germain-lès-Arpajon
Soutiens : Cirqu'Evolution, Ville de Paris, Ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France

POUR ALLER PLUS LOIN

| Bord de scène : à l'issue de la représentation (15 minutes)

- Découvrir la magie, l'imagination, les illusions d'optique, le camouflage en lien avec la scénographie...
- Aborder les thèmes liés au spectacle : explorer l'affiche, questionner l'apparition, la disparition, le visible...

> Bande annonce : www.youtube.com/watch?v=b4b4upPDqEg

VISUEL DU SPECTACLE

NOTE D'INTENTION

En 2019, pour une commande du Festival Les Hivernales, nous avons créé une petite forme de notre duo « Les illusionnistes » que nous avons jouée dans une trentaine d'écoles primaires en Essonne. Notre public était proche de « l'âge de raison » : 7 ans. Cet âge où l'on veut à la fois tout comprendre et en même temps continuer à croire aux histoires que les adultes nous racontent. Comprendre les tours de magie et en même temps continuer à rêver.

« Mais où ça va les choses quand ça disparaît ? »

Milo nous a posé cette question après une représentation. Nous avons eu l'intuition que sa question était fondamentale et qu'elle méritait tout un spectacle, dont la fabrication serait nourrie d'ateliers-rencontres avec les enfants.

Rémy Berthier et Matthieu Villatelle

AVANT VOTRE VENUE AU SPECTACLE

LE TITRE : Questionner le groupe sur le titre du spectacle.

« Ça disparaît » : qu'est-ce que ça évoque pour eux ?

LES PHOTOS ET L'AFFICHE : Proposer au groupe d'imaginer ce qu'il va se passer dans le spectacle à partir des photos et de l'affiche. Combien sont-ils sur scène ? Comment sont le décor/la scénographie ? Qu'est-ce qu'ils ont l'air de faire sur scène ?

LA MAGIE : Parler avec le groupe de ce que leur évoque la forme artistique du spectacle. C'est quoi la magie pour vous ? (numéro du lapin qui disparaît dans un chapeau, numéro de cartes, découpage de sa partenaire à la scie...). À quoi pensez-vous quand on parle de magie ? Est-ce que vous connaissez des tours de magie ? Avez-vous déjà vu un spectacle de magie ? Comment imaginez-vous un spectacle de magie ? Qu'est-ce qui va se passer dans le spectacle ? Quels personnages ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont utiliser des objets ? Si oui, lesquels ? Comment imagines-tu un magicien.ne ? Physiquement, ses vêtements, ses accessoires, ...

QU'EST-CE QUE LA MAGIE NOUVELLE ?

LA MAGIE NOUVELLE : la magie fait partie de la grande famille du cirque. Proposer au groupe d'effectuer des recherches sur les différentes formes de magie qui existent et sur son évolution dans le temps, puis restituer les recherches sous la forme d'exposés. On distingue notamment la magie traditionnelle de la magie moderne, et de la magie nouvelle (L'histoire de la magie : mystères, pratiques interdites, puis art du spectacle). Le spectacle *Ça disparaît* appartient à ce dernier courant de la magie nouvelle.

La magie nouvelle éclot en 2002, désireuse de libérer la discipline de ses limites formelles identifiées. En écho à la définition de la magie moderne posée par Robert-Houdin - « le magicien est un acteur qui joue le rôle de magicien », la magie nouvelle évoque « un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel », appelé à puiser dans les différentes fonctions revêtues par la magie au fil de l'histoire, pour devenir une forme artistique autonome. L'artiste de magie nouvelle met en scène des pièces fondées sur une expérience magique du monde. « Il s'agit de retrouver ce sentiment fondateur de l'humanité en troublant la perception de l'espace et du temps. L'enjeu est de faire exister ce qui n'est pas et de transformer le monde autour des grands fantasmes comme voler, planer, disparaître, etc... »

On distingue aussi dans la magie différentes disciplines, et notamment :

L'ILLUSIONNISME : Art de créer l'illusion par des trucages, des tours de prestidigitation, etc. Recherche de l'illusion du réel, en art.

LE MENTALISME : Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à créer l'illusion de facultés paranormales ou d'une spécialisation dans la maîtrise des capacités mentales humaines.

RESSOURCES SUR LA MAGIE NOUVELLE

- Articles : « [Magie Nouvelle : un art contemporain](#) »
- [La « magie nouvelle » sort du chapeau](#)
- [LA MAGIE NOUVELLE : Raphaël Navarro, Valentine Losseau et Clément Debailleul](#)
- [La magie nouvelle ou l'art de jouer avec le réel](#)
- [La « magie nouvelle » a un vrai truc en plus](#)
- Vidéos : [Magie nouvelle : entre art et illusion](#) / [La magie se réinvente](#)

Ces pistes sont destinées à préparer votre groupe à la réception du spectacle et elles peuvent être travaillées avant ou après le spectacle.

Vous pouvez également consulter le dossier « [De l'art d'accompagner un enfant ou un adolescent au spectacle](#) »

EXPÉRIENCES PROPOSÉES PAR LES ARTISTES POUR DÉBUTER L'APPRENTISSAGE DE LA MAGIE

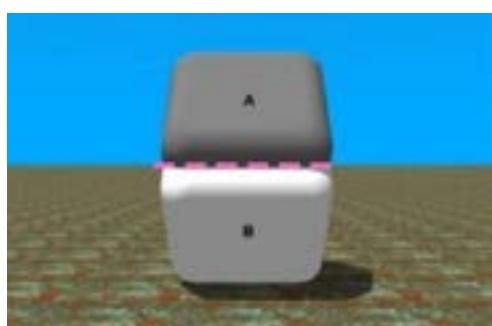
Pour commencer : **la disparition du dinosaure**

Imprime ou dessine cette magicienne et ce dinosaure sur une bande de papier d'environ 20 cm x 5 cm.

Juste à côté, un dessin : un dinosaure et une magicienne. Place la feuille de papier bien à plat devant toi, mets ton visage au-dessus, et couvre ton oeil gauche avec ta main gauche. Avec ton oeil droit, observe attentivement la magicienne et approche ton visage de la feuille doucement. Tu as vu, le dinosaure a disparu ! Réalise cette expérience avec quelqu'un d'autre à côté de toi, et demande-lui s'il ou elle a aussi vu le dinosaure disparaître. En magie, tout est question de perspective !

Maintenant, la disparition des couleurs ! Ces deux cases ne sont pas de la même couleur, n'est-ce pas ? En es-tu vraiment certain.e ? Pour vérifier, cache les pointillés en posant ton doigt horizontalement sur l'écran. En jouant avec la lumière, les couleurs et les ombres, on peut pousser le cerveau à se tromper.

Si les tours de magie que tu as testés t'ont donné envie d'en découvrir plus... Ils sont issus de ces livres-ci, qui en contiennent plein d'autres :

- _ *Grande Magie pour Petites Mains*, Joshua Jay, Marabout, 2015.
- _ *The Magic Show Book*, Jessica Cawthra, DK, 2016.
- _ *Magic Show*, Anne Benkowitz & Mark Setteducati, 2001, Edition du Club France Loisirs.

ILLUSION D'OPTIQUE

Plus d'infos : www.slate.fr/life/80951/science-illusion-optique-croyez-pas-vos-yeux-losange

LA DISPARITION : Le récit du spectacle tourne notamment autour du mystère de la chaussette orpheline qui se retrouve toute seule, sans sa paire. Où va la chaussette qui disparaît tout le temps ? Les chaussettes vont de pair, comme dans la magie où il faut être au moins deux pour qu'un tour fonctionne (magicien.ne et spectateur.trice).

Discussions/questions philosophiques avec le groupe autour de la disparition et de l'apparition : qu'est ce qui disparaît le plus souvent dans ta vie quotidienne ? Où vont les choses quand elles disparaissent, et qui les fait disparaître ? Qu'est-ce que tu aimerais faire disparaître ou apparaître de la terre ?

D'autres œuvres qui traitent de l'apparition et de la disparition, dont certaines ont inspiré le spectacle.

Cecilia Paredes, artiste péruvienne née en 1950, est une experte en camouflage floral. Elle est connue pour ses autoportraits "camouflés". Elle pratique le bodypainting pour se fondre dans le décor de ses photos, souvent dans des motifs floraux "exotiques" qui rappellent les stéréotypes rattachés à sa région d'origine, l'Amérique Latine. Au travers de ces autoportraits, elle évoque la question l'identité : en effet, le décor prend toute la place et efface presque celle de l'artiste.

Liu Bolin, *l'homme invisible*

Liu Bolin est un artiste et activiste chinois né en 1973. Il est célèbre pour ses photos de lui caché dans divers paysages, pour lesquels il utilise aussi les techniques de bodypainting. Son travail est souvent contestataire : il proteste notamment contre le manque de protection des artistes chinois de la part du gouvernement ou contre la pervasivité de la publicité dans les consciences.

LE CAMOUFLAGE DANS L'ART CONTEMPORAIN

Plus d'infos : <https://perezartsplastiques.com/2019/06/07/le-camouflage-dans-lart-contemporain>

Exemple d'œuvres réalisées dans un collège : camouflage d'une chaussure de sport.

www.collegejeanjaures-bannalec.ac-rennes.fr/spip.php?article268

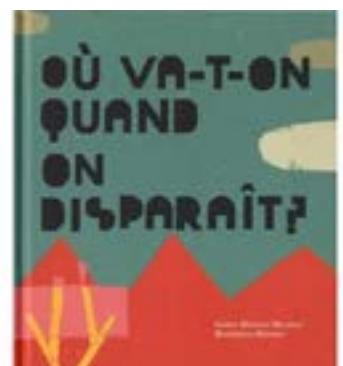
Après avoir découvert ces artistes, proposer au groupe de créer à leur tour des photos/images/dessins de camouflage d'un élément dans un décor, un environnement.

le film d'animation *Nocturna*, la nuit magique sur la disparition des étoiles... et des chaussettes. Dans ce film d'animation, nous suivons Tim, un petit garçon vivant dans un orphelinat. Un soir, il assiste à la disparition d'Adhara, son étoile, et se lance dans un périple d'une nuit pour la récupérer, aidé par tout un tas de créatures nocturnes avec qui il se lie d'amitié. Avec eux, il va tenter de sauver non seulement Adhara, mais aussi l'entièreté du monde de la nuit. Bande annonce du film : www.youtube.com/watch?v=QifnuhmVRNQ

Où va-t-on quand on disparaît ?,

Un album jeunesse d'Isabel Mihnos Martins, 2013.

Chacun se fait une idée différente sur l'endroit où nous allons quand nous disparaissions. Mais si nous observons tout ce qu'il y a dans le monde, il nous vient un tas d'autres idées. Observons alors... Les chaussettes, les flaques d'eau, les rochers ou les nuages. Que pourront-ils nous apprendre sur la grande question qui donne son titre à ce livre ?

APRÈS VOTRE VENUE AU SPECTACLE

Qu'avez-vous pensé du spectacle ? Avez-vous tout compris ? Racontez, dessinez ou rejouez votre passage préféré/celui qui vous a plus particulièrement marqué. Aviez-vous déjà vu un spectacle comme celui-ci ? Est-ce que le spectacle ressemblait à ce que vous imaginiez d'un spectacle de magie ?

LES... « DISPARITEURS »

RÉMY BERTHIER

Rémy Berthier débute sa carrière d'artiste magicien en 2006. En 2010, il s'associe à la compagnie Le Phalène et complète sa formation en théâtre et manipulation auprès d'Yves-Noël Genod, de Cyril Casmèze et Michel Laubu. Il crée *On Ne Bouge Plus* en 2014, mêlant magie et taxidermie. Il est collaborateur artistique et technique dans plusieurs spectacles de Thierry Collet.

Le cabaret magique *Puzzling* qu'il interprète avec Matthieu Villatelle est en tournée depuis 2017. Parallèlement, il multiplie les conseils en effets magiques pour le théâtre et la danse (National Danish Theatre, Cie Les Brigands...), et pour d'autres secteurs (Digital Airways, université de Caen...).

En 2019, il crée avec Pauline Picot le spectacle *Hallucination* qui interroge les codes de l'hypnose conversationnelle du mentalisme. Le spectacle est toujours en tournée. En 2020, il crée un spectacle de mentalisme par Zoom *La mécanique des coïncidences*. En 2021, son projet de théâtre et réalité virtuelle *Les inconscients* qu'il porte aux cotés de Clémentine Schmidt est lauréat du dispositif d'expérimentations artistiques hybrides CHIMERES du ministère de la Culture porté par Le LU, le CDN de Lyon, la scène nationale de Chalon-sur-Saône et le Centre National de la Danse.

En 2023, Rémy Berthier intègre le dispositif « initiatives d'artistes » de La Villette, et rejoint le dispositif de recherche « Création artistique en environnement numérique » du ministère de la culture.

CHLOÉ CASSAGNES

Marionnettiste de plateau et d'atelier - autrice - metteuse en scène - bidouilleuse d'illusions, Chloé Cassagnes s'est formée au Conservatoire Jean-Philippe Rameau à Paris. Elle a rencontré le masque et la marionnette qui l'ont menée sur les chemins de la magie nouvelle.

Depuis près de 15 ans, elle collabore avec différentes compagnies de théâtre, de cirque, de marionnette, en salle ou pour l'espace public. Selon les projets, elle navigue tantôt à l'endroit de la construction, tantôt de l'écriture et de la mise en scène, tantôt du jeu et parfois un savant mélange de tout ça.

Parallèlement, elle développe des créations plus personnelles qui s'orientent vers le traitement du corps, de l'objet inanimé, du mouvement et qui l'ont amenée à suivre la formation Écriture magique - magie nouvelle proposée par le Centre National des Arts du Cirque. S'ouvrent alors de nouvelles pistes de réflexions sur le réel et l'illusion qui font émerger les prémisses de *La femme coupée en deux*, un solo à corps multiples pour lequel elle a créé la compagnie « Les bruits dans la nuit ».

DIDIER RUIZ - COLLABORATION ARTISTIQUE

Didier Ruiz crée « La compagnie des Hommes » en 1998 et commence un travail de mise en scène avec *L'Amour en toutes Lettres*, questions sur la sexualité à l'Abbé Viollet 1924-1943, spectacle pour trente comédiens, toujours au répertoire de la compagnie vingt ans après sa création.

En 1999, le premier épisode de *Dale recuerdos* (je pense à vous) voit le jour ; il est réinventé trente-six fois dans plusieurs villes en France comme à l'étranger.

Didier Ruiz s'intéresse à ceux qu'il nomme des innocents (par opposition aux comédiens professionnels), porteurs de leur histoire et par là-même d'histoires collectives. En 2013, une commande de l'Odéon-Théâtre de l'Europe, donne naissance à 2013 comme possible.

En 2016, *Une longue peine*, projet qui réunit quatre hommes qui ont connu de longues années d'incarcération et la compagne de l'un d'eux, racontent l'enfermement. Il crée TRANS (més enllà) au Teatre Lliure à Barcelone, un spectacle qui donne la parole à celles et ceux enfermés dans un corps et une identité dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Il poursuit son travail consacré à la parole des invisibles en créant *Que faut-il dire aux Hommes ?* avec des hommes et des femmes de foi qui poursuit sa tournée.

En novembre 2022 est créé un deuxième opus jeune public *Céleste, ma planète* adapté du roman éponyme de Timothée de Fombelle.

La mémoire, la trace mais aussi le portrait et la collection, sont autant de repères qui bordent un chemin continu que Didier Ruiz explore sans relâche.

KAPITOLINA TCVETKOVA-PLOTNIKOVA - CRÉATION SCÉNOGRAPHIQUE

Née en 1992 à Tcheliabinsk (Russie), Kapitolina Tsvetkova est une artiste française (Haute École des Arts du Rhin, option Art) et une metteuse en scène russe (conservatoire de St Pétersbourg, mise en scène d'opéra). Après avoir travaillé avec le théâtre de marionnettes, dans l'événementiel (assistant chorégraphe des cérémonies des Jeux Olympiques, chorégraphe associé FeVi 2019 etc.) et l'opéra (metteure en scène pour plusieurs productions d'opéra contemporain ; assistante metteure en scène et directrice de mouvement à Deutsche opéra, Opéra de Zurich, Badisches Staatstheater Karlsruhe etc.).

Son travail s'est récemment centralisé sur la pratique expérimentale personnelle fusionnant, niant, repensant, acceptant, critiquant, reformulant des expériences et des compétences du passé entremêlées avec de nouveaux médiums et questionnements. Elle travaille avec les différents médiums (vidéo, sculpture, son, scénographie) pour créer des installations et des performances multi-sensorielles et multi-dimensionnelles, dans lesquelles l'espace, l'objet et le corps s'efforcent de coexister et d'interagir équitablement. Dans le cœur de sa recherche se trouve des questions de fragilité, de la mémoire, de la matière comme corps vivant, d'espace négatif comme manière active et la réactualisation du genre de l'opéra/formes artistiques pluridisciplinaires.

PRÉSENTATION DES COMPAGNIES

LA COMPAGNIE DU FARO

La compagnie du Faro créée depuis 2019 des spectacles de magie/mentalisme pensés comme des expériences sociales. La magie qui est au cœur des projets leur sert d'outil utilisé au service de la dramaturgie pour aborder différents thèmes, comme la croyance, le rapport à l'autorité, la manipulation, le secret, le mensonge, ce qui est réel, ce qui ne l'est pas.

La magie est un art dont le langage est le détournement du réel. Elle permet de transformer le réel afin que le spectateur puisse l'appréhender différemment. La magie leur permet d'approfondir d'une manière originale ces interrogations sur la représentation du réel au théâtre. Avec les techniques magiques, la compagnie cherche à questionner le réel, à interroger l'esprit critique, à provoquer par des expériences fortes des réactions chez le public.

>>> www.compagniedufaro.com

LA COMPAGNIE STUPEFY

La compagnie Stupefy a la volonté d'utiliser la magie comme un outil pour mystifier les sceptiques et décréduliser les croyants. Une manière de bousculer les croyances de chacun en essaimant du doute - mais surtout du dialogue. La conception des projets est confiée à l'artiste magicien Rémy Berthier.

Le secret empêche parfois la magie d'évoluer. La compagnie décrypte, décode, installe des conditions pour permettre aux spectateur·ices de comprendre les mécanismes de manipulation dans ses spectacles, mais aussi au-delà. Il s'agit de les troubler, puis de donner des clés pour permettre à ceux qui le veulent de comprendre. Ne pas forcément comprendre les "trucs", mais toujours percevoir ses propres limites. S'approcher de cet endroit où une expérience pourrait nous faire remettre en question nos croyances et notre confiance, mais toujours dans l'espace sécurisé qu'est celui d'une représentation ou d'un atelier en nommant la magie pour ce qu'elle est : un espace frictionné de manipulation du réel. Mais jusqu'où auriez-vous pu aller si vous ne l'aviez pas su ? La compagnie essaie de pousser encore un peu plus ces questionnements afin d'aiguiser l'esprit critique des spectateur·ices, plus qu'essentiel dans un contexte où les progrès de l'intelligence artificielle et de la désinformation par les réseaux sociaux troublent la frontière entre le réel et la fiction.

>>> www.stupefy.fr

GUIDE DU [JEUNE] SPECT'ACTEUR

OU QUELQUES CONSEILS POUR MIEUX EN PROFITER...

1

Avant le spectacle, à l'école

***JE M'INFORME
ET JE ME PRÉPARE.***

JE REGARDE DES PHOTOS ET JE DÉCOUVRE LA MUSIQUE DU SPECTACLE SUR SCENESDEPAYS.FR

JE DÉCOUVRE L'AFFICHE

JE PARTICIPE AUX ACTIVITÉS PROPOSÉES : ÉCOUTES, ATELIERS, RENCONTRE AVEC LES ARTISTES...

2

Le jour du spectacle

***J'ENTRE DANS
LA SALLE.***

JE VAIS AUX TOILETTES, JE JETTE MON CHEWING-GUM, JE RANGE MES AFFAIRES

JE M'INSTALLE ET J'OBSERVE LA SALLE, LA SCÈNE, LES PROJECTEURS, LE DÉCOR

3

Pendant le spectacle

***J'ÉCOUTE
ET
JE REGARDÉ.***

JE RESTE ASSIS(E) ET JE PROFITE DU SPECTACLE

JE RESPECTE L'ATTENTION ET LE PLAISIR DE MES CAMARADES

JE RESPECTE LES ARTISTES EN GARDANT LE SILENCE

JE PARTICIPE SI LES ARTISTES M'Y INVITENT

JE RIS, JE SOURIS, J'AI PEUR OU JE PLEURE CAR LE SPECTACLE EST PLEIN D'ÉMOTIONS !

4.

À la fin du spectacle

JE REMERCIE.

J'APPLAUDIS LES ARTISTES POUR LES FÉLICITER ET LES REMERCIER

JE RESTE ASSIS ET JE PARTICIPE AU BORD DE SCÈNE AVEC LES ARTISTES

JE M'EXPRIME SUR LE SPECTACLE PAR LA PAROLE, LE DESSIN, L'ÉCRITURE...

J'ÉCRIS UN COMMENTAIRE AVEC LA CLASSE ET JE L'ADRESSE À SCÈNES DE PAYS

JE RACONTE À MA FAMILLE ET MES AMIS CE QUE J'AI VU ET ENTENDU

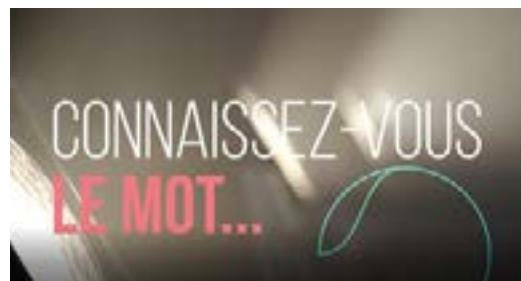
5.

Après le spectacle,
à l'école

JE ME SOUVIENS.

WEBSÉRIE À DÉCOUVRIR !

C'est quoi être artiste ? A quoi ça sert un spectacle ? Comment se prépare la saison ? Qui soutient ?... Scènes de Pays vous présente les coulisses du monde du spectacle à travers sa websérie « Parlons spectacle ».

Découvrez les 6 épisodes sur le site www.scenesdepays.fr
(Rubrique : Parlons spectacle)

