ESPACE DES ARTS
Scène nationale Chalon-sur-Saône

DOSSIER SPECTACLE

MAGIE IMMERSIVE
5 > 7 MAI 2021

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)

CIE LE PHALÈNE / THIERRY COLLET / CÉDRIC ORAIN / MARC RIGAUD

© SIMON GOSSELIN

MER 5, JEU 6, VEN 7 MAI À 20H ⏱ 1H
ESPACE DES ARTS - ROTONDE

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
TÉL : 03 85 42 52 12 - BILLETTERIE@ESPACE-DES-ARTS.COM
ESPACE-DES-ARTS.COM

ESPACE DES ARTS, SCÈNE NATIONALE - DIRECTION NICOLAS ROYER
5 BIS AV. NICÉPHORE NIÉPCE - CS 60022 - 71102 CHALON-SUR-SAÔNE CEDEX

Conception, effets magiques et interprétation : Thierry Collet
Assistant de création et interprète : Marc Rigaud
Metteur en scène : Cédric Orain

Administration / Coordination : Paul Nevo
Diffusion/Développement : Julie Fourmond
Production/Logistique : Rémi Sturma
Presse : Agence Plan Bey
Photographies : Simon Gosselin

Remerciements : Romain Lalire et Dylan Foldrin pour leurs conseils techniques, Rémy Berthier et Claire Chastel pour le partage d'idées, Clara Rousseau pour les échanges durant la conception du projet.

Les effets magiques ont été conçus à partir des travaux de : Theodor Annemann, Martin Eisele, Mark Kerstein, Alan Rorrison, Colin Mc Leod, Peter Turner, Dai Vernon

Les applications utilisées durant le spectacle sont accessibles en téléchargement : Replika, Qlone, Scan 3D, WeCheer, ScandyPro

Production : Compagnie Le Phalène
Coproduction : Maison de la Culture d'Amiens, La Comète Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, La Villette (Paris), Le Granit – Scène Nationale de Belfort, Théâtre-Sénart Scène Nationale.
Soutien : Hexagone Scène Nationale du Meylan Arts et Sciences, Maïf Social Club, Théâtre Firmin-Gémier-La Piscine/Chatenay-Malabry

Partenaires : La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile-de-France et reçoit le soutient de la région Ile-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, et à la Maison de la Culture d'Amiens. La compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette dans le développement du Magic Wip

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la Magie »

Arthur C Clarke (auteur de 2001 l'Odyssée de l'Espace)

Que du bonheur (avec vos capteurs) est un spectacle de magie interactif qui nous plonge dans un monde où l'humain et le numérique commencent à fusionner. C'est l'histoire d'un magicien qui se rend compte qu'aujourd'hui les machines font son métier mieux que lui, les algorithmes sont plus rapides que son cerveau pour retrouver les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts que son intuition pour lire dans les pensées des spectateurs, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux sociaux. Alors que faire ? Résister ou pactiser ?

Technologie et pouvoirs magiques

Le spectacle, en entrelaçant récits et effets magiques, raconte le cheminement d'un magicien qui, peu à peu dépassé par le pouvoir des machines, décide de fusionner avec elles afin de faire de la magie « pour de vrai ». Au-delà de leur aspect spectaculaire, les effets magiques du spectacle troublent et inquiètent car ils se basent sur des outils technologiques et des applications qui existent réellement et deviennent ainsi vraisemblables.

- Une application permet de créer sur un écran une image en trois dimensions d'un spectateur. Si on touche l'image, le spectateur aura également la sensation d'être touché. Est-il apairé à son double numérique comme dans une version technologique du vaudou ?
- En photographiant un jeu de cartes, un algorithme calcule à toute vitesse les cartes manquantes dissimulées dans la poche d'un spectateur
- Un scanner peut dupliquer à l'identique des objets appartenant au public et les télécharger dans d'autres villes.
- Un programme informatique capte, à travers un bracelet connecté, les souvenirs d'un spectateur et peut également lui injecter un rêve. L'esprit et la machine peuvent-ils dialoguer ensemble ?

Lorsque j'ai créé *Je Clique donc je Suis* il a cinq ans, je m'intéressais aux dangers de la captation des données personnelles, qui passait essentiellement par nos ordinateurs et nos téléphones. Aujourd'hui, c'est la fusion humain/machine qui me passionne et me semble être un terrain de questionnement magique : l'erreur et la fragilité sont toujours humaines et dans notre société qui valorise la performance et l'exactitude, l'aide des machines devient capitale pour améliorer l'être humain, nous rendre plus puissants, nous aider à prendre les bonnes décisions, corriger les failles inhérentes à la nature humaine. Les objets connectés et les capteurs nous accompagnent tout au long de notre vie,

optimisent nos capacités d'organisation et de calcul, nous aident à nous orienter, à communiquer, et nous augmentent de capcités quasi magiques. La mort reste la grande limite de l'humanité mais le trans humanisme et le《bio hacking》nous promettent, par l'hybridation avec la machine, de reculer, voire de vaincre l'issue fatale.

Une écriture théâtrale

La magie est très présente dans le spectacle, et les récits lui donnent du sens et un contexte : les souvenirs du DEFCON, la plus grande convention de hackers du monde où je découvre les pouvoirs magiques des machines ; le jour où un magicien mort, Dai Vernon, m'a demandé comme ami sur Facebook ; la découverte de l'application *Replika* qui nous donne la possibilité de créer et de dialoguer avec notre double numérique qui pourra nous survivre après notre mort, etc.
Le magicien n'y est pas un personnage omnipotent, mais une personne qui, à travers ses fragilités et ses questionnements sur son art, interroge le public sur ses croyances et son rapport au monde. La grande proximité avec le magicien et l'interaction créée par les effets magiques rendent les questionnements concrets.

Depuis quelques années, je cherche à faire de la prestidigitation un outil qui stimule notre esprit critique, qui nous parle de la réalité et nous donne des outils pour repérer les illusions à l'œuvre dans notre monde réel, sans abandonner le plaisir du mystère et l'état de jubilation que la magie peut créer. Les technologies numériques sont aujourd'hui un nouvel endroit de croyance. On ne fait pas bien la différence entre ce qu'on croit et ce qu'on sait. En travaillant sur la question de l'immortalité, par exemple, les entreprises développant des projets autour des biotechnologies et du trans humanisme arrivent dans la zone du magique en dépassant les limites de l'humain. La prestidigitation me semble un bon outil pour questionner ces croyances contemporaines, ces nouveaux endroits d'impossible et d'utopie

Mettre en scène la Magie

Le mentalisme, qui est le répertoire magique principal du spectacle, est un art de l'acteur, du texte. Une des difficultés est de ne pas avoir d'un côté la langue théâtrale du récit qui porterait le sens, et de l'autre côté un langage purement utilitaire des consignes des tours de magie. Comment trouver la cohérence et la continuité : un style. Pour tous mes spectacles, je travaille avec un metteur en scène/directeur d'acteur et j'ai proposé à Cédric Orain de m'accompagner dans ce projet car il est également auteur de textes et d'adaptations.

« Comment peut-on prétendre mettre en scène un spectacle de magie quand on n'est pas du tout magicien ?
A mon endroit, ça commence d'abord par être simplement attentif à ce que le spectacle va pouvoir raconter. Je reste extérieur à la magie, j'imagine l'effet qu'elle va produire, je regarde comment elle se construit, mais je reste en dehors d'elle. D'abord je ne peux pas m'en emparer, j'en suis incapable, mais j'essaie aussi de lui résister. Et c'est très difficile. La puissance de son charme, l'attention qu'elle occupe, les regards qu'elle concentre, la magie tire la couverture à elle. Elle nous tient par la main, nous tire par le nez, pour nous emmener jusqu'à la sidération ou l'incrédulité. Sur scène, la magie ne laisse pas beaucoup de place à autre chose qu'elle-même. Comment faire du théâtre avec elle ?
Dans « Que du Bonheur », j'ai accompagné Thierry Collet pour construire une narration, développer un propos, et semer des questions. Nous avons tenté ensemble de faire dialoguer le théâtre avec la magie qu'il invente. Aujourd'hui, alors que les premières représentations approchent, je ressens fortement qu'il y a beaucoup de magie dans ce spectacle, mais elle avance masquée, elle se cache derrière un récit, se niche dans une confidence, s'insinue dans un dialogue. Elle est là, mais elle cherche à se faire oublier. Pour mieux réussir son coup. Dans tous les cas, elle a fini par m'attraper. »

Cédric Orain / Metteur en scène

Thierry Collet, Concepteur Interprète

Formé à la prestidigitation au contact de maîtres, Thierry Collet fait un crochet par la fac de psychologie, se dirige vers le théâtre et rentre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. A sa sortie, en 1994, il monte ***L'Enchanteur*** où il mêle effets magiques et travail d'acteur pour raconter la quête du Graal avec des cartes à jouer. Après plusieurs spectacles très narratifs, Thierry démarre en 2007 un nouveau cycle autour du mentalisme et aborde des questions plus psychologiques et politiques liées à la manipulation mentale : ***Influences*** et ***VRAI/FAUX (rayez la mention inutile)*** en 2009 puis ***Qui-Vive*** en 2012, jusqu'à ***Je clique donc je suis*** en 2014 qui aborde la captation des données personnelles. Avec ***Dans la peau d'un magicien*** en 2017, il creuse un nouveau sillon croisant récit de vie et effets magiques pour interroger la nature de l'expérience magique vécue par le magicien et par le spectateur. Thierry Collet est régulièrement conseiller en effets magiques pour Jean Lambert-Wild, Benjamin Lazar, Jean Lacornerie, Nathalie Pernette… Il dirige des formations, notamment au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, au Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne ou avec Superstrat. Depuis 2015, il transmet plusieurs pièces de son répertoire à des magiciennes, rares dans cette profession très masculine. Depuis 2017, il pilote, avec l'équipe du Parc de La Villette à Paris, le Magic Wip, un lieu fabrique et « agitateur de magie » qui croise production et diffusion de spectacles, résidences d'artistes et compagnonnages, formations pour les publics et master class pour la communauté magique.

Cédric Orain, Metteur en scène

« Après des études d'ingénieur en mathématiques appliquées, j'ai tout arrêté pour faire du théâtre. J'ai suivi une formation d'acteur au Conservatoire de Grenoble puis à la classe libre du cours Florent.
J'ai fondé la compagnie La Traversée, poussé par une curieuse nécessité de faire un spectacle. J'ai regroupé des textes d'Antonin Artaud, pour faire entendre cette voix lutter contre tous les enfermements. Déjà ça annonçait la couleur…
Quand je fais un spectacle, ou quand j'écris, (mais pour moi c'est presque pareil), je cherche une voix qui a été retirée du domaine de la parole donnée.
Pour mes spectacles, j'utilise des textes qui ne sont pas destinés au théâtre (***Sortir du Corps, D comme Deleuze*** **ou** ***Notre Parole***), ou des textes que j'écris (***Striptease***). Pour chercher une histoire pas encore écrite, pour continuer d'écrire cette histoire sur le plateau : avec les acteurs, les lumières, le son, la scénographie. Alors écrire pour moi ce serait peut-être tout simplement ça : accoucher d'une idée et lui donner plusieurs voix.
Je cherche donc plusieurs voix dans l'écriture. Et ailleurs aussi. Je suis à l'affut d'une rencontre avec d'autres formes, d'autres disciplines. C'est dans ce sens que je suis intervenu depuis 2009 comme auteur et/ou metteur en scène sur les projets de David Bobee, Kurt Demey, Clément Dazin, Julien Aillet, Stanislas Roquette… »

Marc Rigaud, Assistant Magicien

Marc commence à pratiquer la magie à 17 ans en croisant la route d'un magicien au musée Grévin. Après un temps d'apprentissage autodidacte avec les livres et vidéos, c'est au gré´ des rencontres -lors de congrès et conférences spécialisées qu'il parfait sa magie. Il a notamment suivi une "Master class" à la Jeff McBride Magic & Mystery School à Las Vegas. Anglophone, il a traduit plusieurs fois des conférences de magiciens internationaux reconnus lors de leur passage en France (Wayne Houchin, Jay Sankey, Hector Mancha...) En 2016, il intègre l'équipe de France de close up pour y travailler un numéro de concours et participe aux championnats de France de la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs (FFAP) en 2017. En 2018 il rejoint la compagnie Le Phalène en tant qu'assistant de Thierry Collet.

Une forme légère pour aller à la rencontre des publics

Éléments techniques :

3 Espaces : une salle d'au moins 10m par 10m pour le spectacle, un bureau à proximité pour la régie vidéo et un hall d'accueil pour le public avant la représentation.
Jauge : 70 spectateurs assis sur des chaises fournies par l'organisateur. Possibilité d'augmenter la jauge à 80 places mais nécessité de gradiner avec des praticables ou chaise hautes pour une bonne visibilité.
Tout public à partir de 15 ans.
2 personnes en tournée - Temps de Montage : 5h

Le spectacle peut se jouer dans des salles non équipées. Pas de représentation en temps scolaire. Deux représentations sont possibles dans la même journée, à 18h30 et 21h par exemple

DEMANDE DE WIFI ou 4G et d'une bonne couverture réseau en téléphonie sur SFR et Orange dans les espaces.

PRESSE

Télérama Sortir – Thierry Collet – Dans la peau d'un magicien – 23 janvier 2019

« Après avoir décortiqué les manipulations du réel, l'inclassable Thierry Collet (acteur, illusionniste, magicien) nous livre son rapport à l'expérience magique, jusqu'à se mettre à nu (…) Il explique comment il a amené la magie au théâtre, tout en infusant beaucoup d'humour dans son récit, mêlé de tours (de magie) et interpellant toujours le public. La création moderne et très personnelle d'un artiste doué, touchant, captivant. »

L'Express – Y'a un truc – A propos du Magic WIP – 21 mars 2018

« Au Magic WIP, ils s'observent et s'inspirent les uns les autres, car malgré la diversité des genres, les enjeux artistiques propres à la discipline sont les mêmes : « Sur scène, l'effet magique provoque toujours la sidération chez le spectateur, note Thierry Collet. Il éprouve le besoin d'applaudir, rejoue la scène dans sa tête, veut en discuter avec son voisin, cherche à comprendre l'astuce… Ce qui a tendance à le sortir du spectacle. Pour continuer à capter son attention, l'écriture doit être à la hauteur de l'effet magique. » Toute la difficulté est là. Il faut redoubler d'inventivité. Mais, en cas de réussite, le public est en transe. »

Télérama.fr – Thierry Collet – Dans la peau d'un magicien – –27 avril 2017

« Acteur, illusionniste, magicien inclassable, Thierry Collet aime mettre en parallèle les ressorts de son arts avec la manipulation mentale que nus subissons au quotidien (à travers les technologies, la publicité, les promesses politiques …) pour essayer d'éveiller les consciences. Ce septième et nouvel opus lui permet de présenter son parcours artistique et ses choix, qu'il entremêle de tours de magie, bien entendu sélectionnés avec soin…et avec une idée derrière la tête. Une création très personnelle. »

Stradda – Au-delà de la sidération ? – à propos de *Qui-vive* – été 2016

« Ces magiciens contemporains cherchent à établir l'illusion qu'ils accèdent à la connaissance et à la vérité en se livrant à l'exploration des ressources extra-sensorielles du public. Plutôt que d'endormir les spectateurs, ils les réveillent en leur dévoilant l'étendue de leurs dépendances et de leurs acceptations. »

Le Figaro Magazine, Les manipulations magiques de Thierry Collet – à propos de *Je Clique donc je suis*, semaine du 24 avril 2015

« Où est le vrai, le faux ? Impossible à deviner. Mais ce n'est pas ce qui compte dans ce numéro de magie tout à fait inédit et donc on ne sort pas indifférent. Car ce qui s'y passe est glaçant. Thierry Collet, avec *Je clique donc je suis*, transpose en spectacle ce que Google, pour des raisons mercantiles, opère dans la réalité : entrer au plus profond de nos vies pour mieux monnayer la connaissance que ce moteur de recherche obtient de nos faits et gestes, de nos envies, de nos désirs. Bref, un profil psychologique le plus juste possible tracé par les différentes recherches que chacun a pu effectuer sur internet. »

La scène – Les coups de cœur des critiques, *Je clique donc je suis* – Mars, Avril 2015

« Le mentalisme Thierry Collet se fait fort d'utiliser ses tours de magie au service de démonstrations éthiques. Il s'attaque cette fois-ci à l'emprise d'Internet sur nos vies. Partagées avec de petits groupes de spectateurs attablés, les expériences collectives nous baladent d'éclats de rire en soupirs d'effroi, nous laissant finalement seuls face devant le constat de nos dépendances consenties. Bluffant et diablement pertinent. »