

R.
La Renaissance
THÉÂTRE+MUSIQUE
OULLINS | LYON MÉTROPOLE

© Simon Gosselin

21→25/03

THIERRY COLLET
COMPAGNIE LE PHALÈNE

QUE
DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)

MAGIE NOUVELE

SAISON 2022/2023

Relations presse :

Sandrine Julien
04 72 39 74 78
06 65 69 70 53
s.julien@theatrelarennaissance.com

INFORMATIONS PRATIQUES

PETITE SALLE : Durée 1h
Conseillé dès 12 ans

Mardi 21 mars 20h
Mercredi 22 mars 20h
Jeudi 23 mars 20h
Vendredi 24 mars 20h
Samedi 25 mars 19h

DISTRIBUTION

Conception, effets magiques **Thierry Collet**
Assistant de création **Marc Rigaud**
Mise en scène **Cédric Orain**

Avec **Thierry Collet, Marc Rigaud**

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 : La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Le Granit – Scène nationale de Belfort, Maison de la Culture d'Amiens, Théâtre-Sénart – Scène Nationale, La Villette – Paris. Soutien : Théâtre Hexagone – Scène nationale Arts Sciences, Maif Social Club, L'Azimut – Théâtre Firmin Gémier à Antony – Châtenay-Malabry.

La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Île-de-France et reçoit le soutien de la région Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Maison de la Culture d'Amiens et à la Garance – Scène Nationale de Cavaillon. La compagnie Le Phalène est partenaire de la Villette dans le cadre du développement du Magic Wip – Villette.

PRÉSENTATION

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 même qu'il y a 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 l'image en trois dimensions d'un spectateur. Si on touche l'image, le spectateur aura également la sensation d'être touché. Est-il appairé 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 capacités quasi magiques. La mort reste la grande limite de l'humanité mais le transhumanisme et le « bio hacking » nous promettent, par l'hybridation avec la machine, de reculer, voire de vaincre l'issue fatale. »

Thierry Collet

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 transhumanisme 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. »

Thierry Collet

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 : il s'agit de Cédric Orain. Il m'accompagne 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 ? À mon endroit, cela commence d'abord simplement par être 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 confiance, 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

BIOGRAPHIES

THIERRY COLLET

Concepteur, interprète

Formé à la prestidigitation au contact de maîtres, et après un crochet par en faculté de psychologie, Thierry Collet se dirige vers le théâtre et rentre au Conservatoire national supérieur d'Art dramatique. À 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 Collet 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 de fabrique et « agitateur de magie » qui croise production et diffusion de spectacles, résidences d'artistes et compagnonnages, formations pour les publics et masterclasses pour la communauté magique. Il initie, coordonne et interprète un cabaret magie/marionnettes, *L'Huître qui fume et autres prodiges*, en collaboration avec Brice Berthoud (Compagnie les Anges au Plafond) et Chloé Cassagnes créé en juillet 2021 au Magic Wip Villette.

CÉDRIC ORAIN

Metteur en scène

Après des études d'ingénieur en mathématiques appliquées Cédric Orain arrête tout pour se consacrer au théâtre. Il suit une formation d'acteur au Conservatoire de Grenoble puis au sein de la classe libre du cours Florent. Il fonde la compagnie La Traversée, poussé par une curieuse nécessité de faire un spectacle. Il regroupe des textes d'Antonin Artaud, pour faire entendre sa voix et lutter contre tous les enfermements.

Quand il fait un spectacle, ou quand il écrit, il cherche une voix qui a été retirée du domaine de la parole donnée.

Pour ses spectacles, il utilise des textes qui ne sont pas destinés au théâtre (*Sortir du Corps, D comme Deleuze* ou *Notre Parole*) ou des textes qu'il écrit (*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. Pour lui, écrire, c'est accoucher d'une idée et lui donner plusieurs voix.

Cédric Orain est à l'affût d'une rencontre avec d'autres formes, d'autres disciplines. C'est dans ce sens qu'il est 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 Rigaud 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 masterclass à la Jeff McBride Magic Mystery School à Las Vegas. Anglophone, il a traduit plusieurs fois des conférences de magiciens internationaux 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. Il est actuellement en compagnonnage sur le projet *Doublon*, une recherche sur les mythes et croyances attachés aux jumeaux.