

HOMMES AUX MILLE MAINS, LA MAGIE COCTEAU

DE PHILIPPE BEAU

HOMMES
AUX MILLE MAINS,
LA MAGIE COCTEAU
DE ET AVEC
PHILIPPE BEAU

« Il n'y a pas d'intrigue. Les idées prennent corps et s'enchaînent les unes les autres, un peu comme dans le rêve, mais ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Je n'ai jamais aimé qu'on raconte les rêves. J'aime le mécanisme du rêve et je m'en inspire »

Jean Cocteau,
au sujet du film «Le Testament d'Orphée»

Philippe Beau
Conception, jeu, ombromanie, magie

Marek Kastelnik
Piano

François Morel
Textes de Jean Cocteau (voix off)

Axelle Corty
Dramaturgie

Philippe Bachman
Composition musiques originales

Clément Debailleul
Conception vidéo et sonore

Avec le regard complice de **Sybille Wilson**

Production : La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne
Co-Production : Le Lux, scène nationale de Valence / Les Théâtres de la Ville de Luxembourg
Philippe Beau est artiste associé à la Comète, saison 2014/2015

LA COMÈTE
SCÈNE NATIONALE
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

A l'origine : Cocteau illusionniste

« Cocteau était fasciné par la main, organe évoquant pour lui la magie, le paranormal. Son célèbre poème dédié aux illusionnistes en atteste. Ses films sont peuplés de scènes oniriques, nourris de trucages visionnaires – miroirs traversés, séquences montées à l'envers...

Poète, Cocteau est avant tout un magicien, un illusionniste suscitant l'émerveillement, déclenchant le trouble par ses textes et ses images où réel et rêve se confondent.

Improvisant devant l'écran blanc qui me rappelle la toile vierge du peintre, guidé par mon imagination et mon instinct, je me laisse aller à « dessiner » des profils en ombre, à ma manière, aidé d'une source lumineuse et de mes mains.

Certains de ces profils vivants d'ombre et de lumière m'ont étrangement ramené aux profils que Cocteau a dessinés tout au long de sa vie sur différents supports (papier, toile, murs, céramique).

Alors, j'ai voulu revoir ses films, ses dessins, m'imprégner de son oeuvre multiforme.

Ce spectacle est issu de cette redécouverte. Il explore les correspondances entre l'art de Cocteau et la magie, et dévoile le surnaturel recelé dans notre quotidien. »

Philippe Beau

Le spectacle

Le spectacle se déroule comme un rêve, enchaînant une dizaine de tableaux. Chacun d'entre eux évoque l'univers de Jean Cocteau, s'inspirant de ses films, de ses dessins, de ses poésies, de sa passion pour la mythologie. Les textes, portés par la voix de François Morel, entrent en résonance avec les effets magiques et les ombres de Philippe Beau.

A ces illusions et ces ombres se mêlent projections vidéos et extraits de films. Le paysage sonore composé de musiques originales de Philippe Bachman, d'extraits d'œuvres de musiciens proches du poète (le groupe des six et Erik Satie) et de bruitages spatialisés finement ciselés, contribue à plonger le spectateur dans un rêve éveillé.

De ce rêve, il pourrait bien choisir de ne pas sortir à la fin du spectacle, pour conserver dans sa vie la magie enseignée par Cocteau : les troublantes correspondances entre le vrai et le faux, le passé et le futur, l'instant et l'éternité, le libre arbitre et la Destinée.

24 et 25 MARS 2015
Châlons-en-Champagne
La Comète

TOURNÉE
18 et 19 MARS 2015
Valence
Lux Scène Nationale

27 MARS 2015
Saint-Pouange
Lycée Agricole
Charles Baltet

24 AVRIL 2015
Charleville-Mézières
Théâtre Municipal

**SPECTACLE
TOUT PUBLIC
A PARTIR DE 10 ANS**

**DURÉE :
1 H10 ENVIRON**

Biographies

PHILIPPE BEAU est magicien, spécialiste des ombres chinoises et de l'ombromanie.

Depuis 2004, il collabore avec de nombreux metteurs en scène et chorégraphes.

Pour le Québécois Robert Lepage, il conçoit les séquences d'ombres chinoises de *KÀ*, présenté au MGM Grand de Las Vegas par le cirque du soleil, puis du Rossignol d'Igor Stravinsky d'après un conte d'Hans Christian Andersen, créé au festival d'Aix-en-Provence. Il est conseiller historique et crée les effets magiques pour le spectacle «*Cartes 2, Coeur*» de Robert Lepage, créé en 2013. Aux côtés de Philippe Decouflé, il crée certaines ombres de «*Sombrero*» puis interprète son spectacle d'ombromanie «*le Ballet à dix doigts*» dans «*Désirs*» que le chorégraphe monte en 2008 au Crazy Horse Saloon. Le film «*Crazy Horse*» de Frederick Wiseman intègre plusieurs extraits de son spectacle.

Pour l'exposition «*Gaultier/Chopinot : Le Défilé*» au Musée des Arts Décoratifs, il imagine une scénographie d'ombres en couleur autour des robes haute couture de Jean-Paul Gaultier.

En 2006, il invente le principe d'ombres

géantes qu'il présente au Grand Palais à Paris ainsi qu'au Max Linder Panorama, renouant ainsi avec les origines du cinéma. La photographe Valérie Belin réalise avec lui un portrait exposé à la galerie d'art contemporain Jérôme de Noirmont. Pour le Festival musical de Wallonie, il imagine, avec Sybille Wilson, une scénographie du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, mêlant ombres chinoises et magie. Au Cent Quatre (festival de magie nouvelle *C'Magic*), il présente plusieurs performances d'ombromanie basées sur l'improvisation. Au cinéma, il incarne le rôle du magicien dans «*Populaire*» de Régis Roinsard. Artiste associé à La scène nationale La Comète, il y crée en 2013, le spectacle «*Magie d'ombres...et autres tours*», mettant en abyme ombre, illusion et cinéma. Il est le conseiller en magie du spectacle «*The Valley of Astonishment*» de Peter Brook, créé en 2014 au théâtre des Bouffes du Nord. La même année, il crée les ombres du spectacle «*The Shadow*» (d'après le conte d'Hans Christian Andersen) avec Chilly Gonzales. Il conçoit actuellement les ombres pour un récital d'oeuvres de François Couperin, interprété par le pianiste Iddo Bar-Shai.

FRANÇOIS MOREL

Après des études littéraires et un passage à l'École de la Rue Blanche (ENSATT), François Morel entame une carrière de comédien et entre dans la troupe de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Il est Monsieur Morel dans les *Deschiens* sur Canal + de 1993 à 2000.

Il crée le spectacle *Bien des Choses* en juillet 2006 avec Olivier Saladin. Entre novembre 2007 et avril 2009, il joue *Les Diablogues* de Roland Dubillard avec Jacques Gamblin. Il met en scène

en mai 2011 *Instants Critiques*, recueil de critiques de la célèbre émission radiophonique *Le Masque et la Plume*, interprété par Olivier Broche et Olivier Saladin. De novembre 2011 à janvier 2013, il est Monsieur Jourdain dans *Le Bourgeois Gentilhomme*. En avril 2013, il crée *La Fin du monde est pour dimanche*. Il écrit des chansons pour Norah Krief, Natalie Miravette, Juliette, Juliette Gréco, Anne Baquet, Maurane. Il est acteur dans les films d'Etienne Chatiliez, Lucas Belvaux, Jacques Otmezguine, Christophe Barratier, Michel Munz et Gérard Bitton, Guy Jacques, Pascal Thomas, Gérard Mordillat, Pierre-François Martin Laval, Jean-Michel Ribes, Tonie Marshall... Depuis septembre 2009, il tient une chronique sur France Inter tous les vendredis matins dans le 7-9 présenté par Patrick Cohen.

SYBILLE WILSON

Diplômée en violon du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles et en Lettres moderne de l'Université de Cambridge, Sybille Wilson se dirige rapidement vers la mise en scène de spectacles musicaux, surtout lyriques. Elle assiste des metteurs en scène tels que Robert Wilson, Trisha Brown et Christophe Marthaler à l'opéra avant de monter ses propres spectacles lyriques et multidisciplinaires. Elle travaille par ailleurs auprès de Robert Lepage sur ses projets d'opéra depuis 2007.

AXELLE CORTY

Diplômée en Lettres modernes à l'Université de Paris X Nanterre et en hautbois au CRR de Paris, Axelle Corty est journaliste et critique d'art dans la presse artistique depuis dix ans (Connaissance des Arts, Beaux Arts, le Journal des Arts...).

Elle utilise cette approche pluridisciplinaire entre littérature, musique et arts plastiques pour veiller à la cohérence de la dramaturgie.

Elle a écrit les textes du spectacle Magie d'Ombres... et autres tours de Philippe Beau en 2012.

Elle a rédigé pour Régis Roinsard le synopsis de son premier long métrage Populaire en vue de l'obtention des aides du Centre national du cinéma.

PHILIPPE BACHMAN

Lauréat du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de la Sorbonne (musicologie), il est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris et titulaire d'un 3ème cycle de Sciences-Po Paris.

Lauréat de la Villa Medici Hors-les-Murs (1995) et du programme Fulbright du gouvernement Américain (1996), il a séjourné un an à New-York. Soutenu par la Fondation BNP-Paribas, il a travaillé dans une dizaine de pays du pourtour méditerranéen. Il compose pour la scène en France et à l'international, notamment pour le metteur en scène québécois Robert Lepage.

Il a notamment travaillé pour le Ministère de la Culture, la Cité de la Musique et l'Ircam.

Depuis 2004, il est directeur de La Comète – Scène nationale de Châlons-en-Champagne. En 2008, il fonde le Réseau 360° réunissant 15 lieux circulaires de spectacle vivant dans 11 pays. En 2012, il crée War on Screen - Festival international de Cinéma, dont il assure la Direction générale et artistique.

CLÉMENT DEBAILLEUL

Artiste multimédia, magicien, scénographe, Clément Debailleul est finaliste du concours « Jeunes Talents Cirque » en 2002 avec sa recherche de jonglage sur le thème des étoiles.

Il co-fonde la Compagnie 14 :20 avec le magicien Raphaël Navarro en 2000, qu'il dirige actuellement et avec laquelle il réalise en 2003 le spectacle Solo en collaboration avec l'écrivain Michel Butor.

Il réalise en 2006 le projet Horscène, première scénographie magique commandée par la ville de Rouen pour

la maison natale de Pierre Corneille. En mars 2007, il scénographie l'exposition « Gaultier/Chopinot : Le Défilé » au Musée des Arts Décoratifs à Paris avec la collaboration de Philippe Beau. Il se forme en autodidacte aux outils multimédia (Video/Web) et à l'interactivité. Il crée en novembre 2009 le spectacle Vibrations avec la Cie 14 :20 en collaboration avec Fatou Traoré, François Chat, Etienne Saglio et Jean-Paul Gaultier. C'est le manifeste d'un nouveau mouvement artistique dont la Cie 14 :20 est l'initiatrice : La Magie Nouvelle.

MAREK KASTELNIK

a étudié l'électroacoustique, la composition et l'analyse musicale au CRR de Bordeaux. Passionné par l'improvisation musicale, il a suivi des stages auprès de François Rossé, Sylvain Kassap et Sophia Domancich et expérimenté la méthode du soundpainting avec Etienne Rollin et Sylvain Roux. Son intérêt pour la facture du piano lui permet d'utiliser poétiquement toutes les possibilités sonores de l'instrument : grattement des cordes avec divers objets, percussion sur la table d'harmonie. Son univers musical combine musiques de film, danses populaires et musiques impressionnistes.

Actions culturelles autour du spectacle

CONFÉRENCE

Durée : 45 mn

L'univers musical de J. Cocteau

Conférence musicale proposée par Marek Kastelnik, pianiste
A travers des citations, des anecdotes et des extraits musicaux, découvrez la relation particulière de ce poète protéiforme avec la musique et les musiciens de son temps.

Du groupe des 6 à la musique de film en passant par Erik Satie, Jean Cocteau révèle un autre de ses nombreux visages...

ATELIERS

Durée : De 30 mn à 1h30

Atelier d'initiation à la prestidigitation (à partir de 12 ans)

Proposé par Philippe Beau, magicien et ombromane

Cet atelier permet à des enfants et à des adultes de découvrir et d'expérimenter le langage gestuel de l'illusionnisme, à travers des expériences magiques simples. Cette approche se concentre sur la manipulation d'objets (pièces, cordes, cartes à jouer). La poésie du geste mise en avant dans cet atelier s'inspire du travail et de la philosophie du magicien et poète Jacques Delord.

Durée : 1h ou 1h30 (20 participants maximum)

Ateliers d'initiation à l'ombromanie (à partir de 10 ans)

Proposé par Philippe Beau, magicien et ombromane

Les enfants et les adultes vont apprendre à réaliser avec leurs mains, leurs doigts, leur corps, des animaux et des personnages, sortis de leur imagination. Réalisable dans un espace vide de 40m2 minimum, ayant des murs blancs ou de couleurs claires en guise d'écran.

La source lumineuse spécifique pour créer les ombres est fournie.

Durée : 30mn ou 1h (15 participants maximum)

RENCONTRE

Rencontre avec les artistes

Dans le cadre d'une programmation pour le jeune public, rencontre avec les artistes après le spectacle pour un échange.

CARTE BLANCHE

Carte blanche cinéma

Programmation des films de Jean Cocteau

Conditions techniques et de tournée

Personnel nécessaire sur place : 1 Régisseur lumière + 1 Régisseur son au minimum

Nombre de personnes en tournée : 3 (Philippe Beau, magicien + Marek Kastelnik, pianiste + 1 régisseur vidéo)

Matériel nécessaire à fournir (fiche technique détaillée sur demande) :

- 1 piano accordé, sonorisé si la jauge est supérieur à 100 personnes
- 1 vidéo projecteur de bonne qualité et adapté à l'écran fourni. Avec shutter et connections pour brancher un ordinateur.
- 1 écran blanc 4X3m ou 5X4m ou 7X5m en fond de scène (Pas d'écran de rétroprojection)

Pour le son spatialisé :

- 1 facade homogène avec Sub
- 2 enceintes Type MTD 108 ou 112 maxi disposées au plateau
- 2 ou 4 enceintes (en fonction de la salle) Type MTD 108 ou 112 maxi disposée en salle pour diffusion dans le public
- 1 console son analogique avec sorties stéréo et 4 auxiliaires (6 voies séparées pour diffusion multicanale)
- 6 câbles jack/xlr symétriques de 1m

PRODUCTION DÉLÉGUÉE - LA COMETE, SCENE NATIONALE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Philippe Bachman / dir@la-comete.fr / 03 26 69 50 84

Gwenola Corre / gcorre@la-comete.fr / 03 26 69 50 94