

Carré Curieux

Cirque Vivant !

WILT & WILM

MAGIE NOUVELLE

« What If ... »

Spectacle de magie nouvelle

■ Création en mars 2023

■ Équipe

- Auteur et interprète : **Pedro Miguel Silva**
- Co-auteur et régie plateau : **Gert De Cooman**
- Écriture et mise en scène : **Hervé Guerrisi et Pedro Miguel Silva**
- Dramaturgie et aide à l'écriture : **Christophe Morisset**
- Conception magique : **Pedro Miguel Silva**
- Aide à la conception magique : **Luca Aeschlimann, Gert De Cooman et Allan Sartori**
- Création lumière : **Nicolas Diaz et Nicolas Girault**
- Création scénographique et costumes : **Aline Breucker**
- Création musicale et sonore : **Mark Dehoux**
- Recherche vocale et musicale : **Anna Barker**
- Regard extérieur magie : **Allan Sartori**
- Chargé de production : **Pedro Miguel Silva**
- Aide à la production : **Vladimir Couprie, Kenzo Tokuoka et Elana Rillh**
- Chargée d'administration et de communication : **Elana Rillh**
- Chargée de diffusion : **Sylvie Sauvage de l'agence Émile Sabord**

■ Spectacle de magie nouvelle

Salle - Tous publics

60 minutes

■ Données techniques

- **NOIR TOTAL OBLIGATOIRE**
- Personnes en tournée : 4
- Jauge : entre 200 et 800 personnes
- Dimensions plateau idéales : 8m x 8m x 6m sous perches ; minimum 2m de coulisses de chaque côté.

■ Spectacle de

- Compagnie Carré Curieux, *Cirque Vivant !* - Hajimé asbl-vzw

■ Coproducteurs (en cours)

- Théâtre de Liège
- DC&J Creations
- Maison de la Culture de Tournai
- UP - Circus & Performing Arts
- Cirklabo

■ Partenaires et soutiens (en cours)

- Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique et d'Inver Tax Shelter
- La Roseraie, Espace Cré'ation
- One Chicken Farm
- Centre Culturel Wolubilis
- Latitude 50, Pôle des arts du cirque et de la rue
- Centre Culturel du Brabant Wallon
- Maison Culturelle d'Ath - Le Palace
- Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque-Théâtre d'Elbeuf
- Dommelhof - Theater Op de Markt
- Les Halles de Schaerbeek
- Maison de la Création
- Palais des Beaux-Arts de Charleroi
- SACD – Bourse d'aide à l'écriture de spectacles de cirque
- Wallonie-Bruxelles International
- Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse
- La compagnie est subventionnée structurellement par la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Service général des Arts de la Scène, Service du Cirque, des Arts Forains et de la Rue

Note sur les Compagnies

« *What if...* » est présenté en collaboration par le Carré Curieux, *Cirque Vivant !* et Wat&Wam.

Carré Curieux, *Cirque Vivant !* est une des compagnies emblématiques dans le paysage du cirque actuel belge.

Fondée en 2007 par quatre jeunes artistes (Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie, Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka), « gars » venus d'horizons totalement différents, tous sortis de l'École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles (Belgique). La compagnie a atteint aujourd'hui une renommée internationale et tourne dans le monde entier (Europe, Suisse, Canada, Chine, Russie, Pérou, Chili, Japon, Corée, Ile de la Réunion...). En salle, en rue, sous chapiteau et même dans des églises, Carré Curieux, *Cirque Vivant !* compte déjà 9 créations dans son portfolio.

Après 13 années de fraternité intense à géométrie variable, nous disons au revoir aux co-directeurs Luca et Gert, qui souhaitent prendre leur envol vers d'autres responsabilités. Le collectif accueille une (pas si) nouvelle recrue : Pedro Miguel Silva, un ami de longue date et déjà collaborateur sur plusieurs créations de la compagnie.

Un *Carré* qui change de forme... mais reste *Curieux*.

Porteur de ce projet, Pedro Miguel Silva a été formé en acro-danse à l'École Supérieure des Arts du Cirque (ESAC) de Bruxelles (2004-2008) et a suivi la formation « écriture et création en Magie Nouvelle » du Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.

Il est aussi co-directeur de la compagnie de Magie Nouvelle Wat&Wam avec Allan Sartori.

Créée en 2017, elle se dédie à la conception d'effets magiques originaux pour des spectacles de cirque, danse et théâtre. Dans son portfolio Wat&Wam compte « L'art total » de Gazole Théâtre, « Anatomie du Néant » de la Cie Chambre 5, « Mon toit du monde » (aide à la conception magique) de la Cie Silence et Songe, « Monsieur X » (**Molière 2020 du meilleur seul en scène**) avec **Pierre Richard** et mise en scène de **Mathilda May** et « Mars 2037 » de la Cie Le Fils du Grand Réseau mis en scène par Pierre Guillois.

Note d'intention

Après la salle, la rue, les églises et le chapiteau, encore un saut dans l'inconnu pour le Carré Curieux ! L'arrivée d'un nouveau membre de choix dans la compagnie (Pedro Miguel Silva) méritait un projet singulier et osé...

« **What if...** » est un spectacle de magie nouvelle à esthétique cinématographique.

En partageant les instants de vie de Monsieur A, personnage au premier abord très banal, « **What if...** » propose, par le biais de la magie nouvelle, un voyage à travers nos doutes, nos errances et tous ces instants où nous nous disons « Et si... ». Au fond, pourquoi devrions-nous être sûrs de tout ? Si les cartes du réel étaient rebattues ? Si la "magie", c'était simplement de laisser une place à ce que l'on croit impossible ?

Ce spectacle est une oeuvre collective, l'ombre étant à la magie ce que les paillettes sont au cirque traditionnel. La conception/ construction des effets de magie, la création lumière minutieuse, le travail de sonorisation et la régie plateau sont des éléments absolument fondamentaux de la magie nouvelle. Les personnes qui créeront et joueront ce spectacle "dans l'ombre" sont bel et bien des actrices et acteurs à part entière. Seul en scène, donc, mais certainement pas "solo".

Pedro, acrobate/danseur formé à l'École Supérieure des Arts du Cirque, a découvert la magie nouvelle grâce à l'excellente formation proposée par le Centre National des Arts du Cirque à Châlons-En-Champagne (Fr) en 2015. Il a été immédiatement séduit par ce nouveau langage... Pedro a fait ses armes en créant de nombreux effets de magie pour d'autres compagnies, notamment avec Wat&Wam, dont il est le co-fondateur avec Allan Sartori. Aujourd'hui, fort de ses diverses expériences, il se lance dans ce projet ambitieux.

Voulez-vous aller au cinéma et être bluffé par des effets spéciaux improbables ? Ou plutôt apprécier un numéro de grande illusion ? Vous préférez peut-être assister à une pièce de théâtre sur les conséquences de nos choix, de nos ratés, de tous nos essais de vie ?

« **What if...** » propose tout cela à la fois ! Prenant à la "grande illusion" ses artifices et secrets, en abandonnant le côté démonstratif. Prenant au cinéma l'intimité, la profondeur, le cadrage... Et au cirque ses risques et sa loufoquerie assumée.

D'abord très réaliste, le propos se décale peu à peu, les événements s'entrechoquent, le temps est dilaté, comme dans un rêve éveillé. Les certitudes volent en éclat comme la pluie se met à remonter vers le ciel.

Bienvenue dans un monde où plus rien n'est inéluctable.

Le spectacle

Monsieur A a traversé la vie en gris.

Lever / café / tartines / s'habiller toujours pareil / brosser ses dents / prendre le bus / entrer au bureau / exécuter les tâches comptables sur son ordinateur / pause déjeuner / ordinateur à nouveau / retour / fauteuil télé / dîner / coucher à 22h22.

Pas d'amis. Pas de hobbies. Que du gris.

Inlassablement, cette même routine, commentée par un narrateur omniscient.

Tout doit tourner rond et rien ne dépasse. Nous le voyons vieillir en direct. Semaine après semaine...

Puis vient ce jour où l'ampoule de la cuisine grésille. Monsieur A grimpe en haut d'un escabeau pour la changer. Pas très agile, il bascule.

II PAUSE

À quelques centimètres du sol

On dit que notre vie défile devant nos yeux juste avant l'instant fatal.

« **What if...** » nous plonge dans ce défilement et le dilate, jusqu'à le transformer.

Nous entrons alors dans le dédale des possibles et des réalités plurielles. Au cours de cette exploration, peu à peu, la vie grise de Monsieur A est ponctuée de petits détournements où d'autres possibilités s'offrent à lui. Le spectateur assiste à ces moments clés, tout en étant témoin de ses pensées les plus intimes par l'intermédiaire du narrateur.

Des couleurs s'invitent et enrayent le train-train. Ce corps semblait condamné à mourir gris comme son existence, à moins que...

■ STOP ◀ REWIND ▶ PLAY 🔄 ENCORE UNE FOIS ≠ DIFFÉREMMENT

Certains choix sont anodins, d'autres ont des répercussions certaines sur notre futur.

Un monde de certitudes est rassurant, mais triste !

« **What if...** » propose de jouer avec la télécommande, et même de choisir et modifier certains souvenirs.

A la manière de l'effet papillon, nous assistons à une histoire qui se construit et se déconstruit, bouleversant à la fois les repères de Monsieur A et les nôtres.

« **What if...** » repose, non seulement sur des images invraisemblables mais aussi sur une série de petites aberrations du réel (comme une rayure sur un dvd, un « glitch »), qui peu à peu emmèneront le spectateur à glisser dans un monde à la fois familier et bizarre.

« *Tout aurait pu être toute autre chose,
et aurait eu tout autant de sens.* »

Tennessee Williams - Mr. Nobody (2009)

■ La magie nouvelle

« *La Magie Nouvelle est un art dont le langage est le détournement du réel dans le réel.* »

- Définition par la Cie 14:20

La magie est devenue mon langage de prédilection depuis 2015.

La danse s'exprime par une chorégraphie, la peinture dans un tableau, le cinéma sur un écran : la magie n'ayant pas de forme concrète elle peut prendre place dans n'importe quel langage artistique et c'est là toute sa richesse.

Dans « **What if...** », je souhaite greffer la magie à une narration, afin de transformer le regard du public et sa perception du moment présent. Par les effets de magie nous pouvons remonter le temps, l'accélérer ou même l'arrêter.

Monsieur A vit seul, dans un monde "normal", la magie ne fait pas partie de sa diégèse. Seul le public est observateur des effets magiques qui lui permettent de mieux saisir l'impact des choix dans la vie du personnage.

Dans le spectacle il y aura des effets de magie surprenants mais aussi beaucoup de moments subtils, de doutes sur ce dont le public est témoin. Une tasse qui se fige en l'air arrête le temps pendant que le personnage erre entre deux possibilités. Une chute au ralenti nous fait réfléchir sur l'inconsistance de notre perception du présent.

Entre un ballon qui rebondit sans cesse, de la pluie qui se fige devant nos yeux et remonte pour tout laisser sec, le décor qui apparaît et disparaît en un clin d'oeil, le spectacle sera rempli de moments impressionnants qui ne manqueront pas de laisser le public interloqué, sans jamais chercher "l'effet pour l'effet".

Nous développons, construisons et testons les tours de magie en parallèle avec des résidences d'écriture. Il y a une volonté de confronter les ébauches de l'histoire très rapidement au plateau pour une écriture plus juste.

■ L'esthétique générale

L'esthétique cinématographique sera poussée à son paroxysme.

Les choix de couleurs du décor, des costumes et de la lumière sont étudiés de façon à ce que l'ambiance générale soit très proche de l'image à l'écran.

Le cinéma a toujours été lié à la magie. Georges Méliès, un des pères du cinéma était magicien et propriétaire du théâtre Robert Houdin à Paris. Souvent, Méliès intégrait des projections de ses créations cinématographiques à la fin de ses spectacles. Méliès s'est profondément inspiré de son savoir de magicien pour inventer les premiers effets spéciaux. Grâce à son imaginaire, le cinéma, depuis plus d'un siècle, nous a permis de capter l'impossible, de jouer avec le réel, le temps, l'époque, les couleurs, le son. Je souhaite avec cette création lui rendre hommage en utilisant sur scène les codes qui nous semblent aujourd'hui si familiers à l'écran.

L'ombre et la lumière sont des outils primordiaux en magie et font partie intégrante de l'oeuvre. Nous développons actuellement de nouvelles techniques pour créer des effets de magie qui se basent essentiellement sur les propriétés physiques de la lumière.

Cette création savante sera réalisée par notre collaborateur de toujours, Nicolas Diaz, qui comme aucun autre, sait faire de la lumière un "personnage" à part entière. Il sera épaulé par l'expertise en lumière de magie de Nicolas Girault.

La **scénographie** sera épurée avec des éléments de décor simples, car dans cet aspect-là également, la magie interviendra. Le public sera témoin de disparitions et d'apparitions du décor extrêmement rapides, voire instantanées, de changements de couleurs, etc.

Les **costumes** joueront aussi un rôle important puisqu'ils seront également des éléments techniques.

Nous explorerons quelques principes de Quick-Change, notamment lors de changement de décor ultra-rapides avec un bref "noir". Le quick-change sera donc présent mais jamais démonstratif. Il sera utilisé comme à son origine à l'opéra, où les comédiens jouaient plusieurs rôles et devaient changer de costumes rapidement d'une scène à l'autre.

■ La régie plateau

En magie, le régisseur plateau est souvent surnommé le Ninja. C'est un acteur de l'invisible, pas un technicien.

Nous pourrions même dire que c'est lui, le vrai magicien. Pour ce rôle il fallait donc une personne de confiance et avec qui une connivence existe.

Co-fondateur de la compagnie, mais surtout homme d'une polyvalence déconcertante, Gert De Cooman sera l'homme de l'ombre. Précis, discret, fiable, aussi à l'aise dans les accroches aériennes que dans les systèmes électroniques, sans oublier des aptitudes acrobatiques exceptionnelles, Gert sera donc ma "carte dans la manche".

« *L'essentiel est invisible pour les yeux.* »

Saint-Exupéry

■ L'univers sonore

Nous expérimenterons le son comme élément de magie essentiel dans nos recherches, servant à détourner les images du réel, à décaler la perception visuelle de la perception auditive afin de créer des incohérences sensorielles.

Dans « **What if...** », l'univers sonore s'inspire, lui aussi, du lexique du 7ème art. Le son, la musique et la voix off du narrateur imposeront au départ les codes cinématographiques et théâtraux.

Tout comme dans un film, les sonorités se mixeront et s'harmoniseront d'une scène à une autre et viendront enrichir le récit avec des transitions inattendues. Petit à petit, cela nous aidera à basculer dans un univers plus surréaliste et à casser les codes auxquels nous sommes habitués dans une salle de spectacle.

Une des envies dans « **What if...** » est de jouer avec la suspension consentie d'incrédulité des spectateur-ric-e-s. Tout comme au cinéma, le public, conscient que les comédien-ne-s jouent un rôle, accepte de se "prendre au jeu" et de considérer le réel de l'oeuvre comme réel absolu.

Le public se laisse emporter pendant ce bref moment de sa vie et accepte sans s'en rendre compte, que les sources sonores puissent être à la fois intra-diégétiques (radio, bruitages), et à la fois extra-diégétiques (musique d'ambiance). « **What if...** » veut mélanger ces sources, les intervertir, déstabiliser l'audience.

■ La voix off

Je trouve souvent "ringard" la voix-off dans les spectacles.

Pour « **What if...** » je me suis relevé le défi de l'utiliser et d'essayer de la rendre... magique !

A qui appartient cette voix ? Est-ce Monsieur A ? Le voisin d'en face ? Un enfant ? Tous à la fois ?

Je souhaite explorer les différents points de vue. Un enfant ne fait pas attention aux mêmes choses qu'un adulte. Le voisin ne pourra que raconter ce qu'il voit à travers la fenêtre et spéculer sur le reste. Monsieur A ne nous racontera pas la même chose en temps réel ou en essayant de chercher dans ses souvenirs. Tous ces questionnements se développeront au fur et à mesure de l'avancement du spectacle. Les couches de lecture viendront se superposer, voire se mélanger.

Mark Dehoux, génial inventeur et compositeur, explorera ces éléments notamment sur des prises de son et sur une diffusion multi directionnelle.

Biographies

Pedro Miguel Silva

Le porteur de projet

Après son “Bac” en arts du spectacle à Chapitô à Lisbonne, Pedro intègre l’ESAC à Bruxelles, d’où il sort spécialisé en acro-danse en 2008.

En 2010, il crée la cie Les Voisins avec Catherine Minelli. Leur spectacle “Papier”, destiné au jeune public, tourne pendant quatre saisons en Belgique et à l’étranger jusqu’en 2014.

En 2013 Pedro crée « Le Passage » avec Vladimir Couprie et Luca Aeschlimann au sein de Carré Curieux, Cirque Vivant !

Toujours fasciné par la magie et la « bricole artistique », il découvre la formation de Magie Nouvelle au CNAC à Châlons en Champagne, qu’il rejoint en 2015 et où il rencontre Allan Sartori. Ensemble, ils forment Wat&Wam, compagnie de création et conception magique. Au sein de Wat&Wam, ils créent des effets magiques sur plusieurs projets et s’associent avec une entreprise de production de spectacles en Chine, avec laquelle ils collaborent dans la création de deux effets de magie sur deux créations différentes. Fin 2019, ils interviennent sur « Monsieur X » avec Pierre Richard et mis en scène par Mathilda May. Ce spectacle remporte le Molière 2020 du meilleur seul en scène.

Malgré la pandémie, Pedro et Allan continuent de créer des effets magiques, notamment dans la nouvelle création de Pierre Guillois « Mars 2037 ».

Pedro rejoint la co-direction de Carré Curieux, *Cirque Vivant !* en janvier 2021.

Depuis 2017 il fait partie du Conseil d’Administration d’Aires Libres, Fédération des Arts du Cirque, des Arts de la Rue et des Arts Forains.

Pedro est aussi membre de l’instance d’avis de la Commission des Arts Vivants - Session Arts Forains, du Cirque et de la Rue de la Fédération Wallonie Bruxelles depuis 2019 et vice-président de ladite depuis septembre 2020.

Hervé Guerrisi

Le metteur en scène

Diplômé du Conservatoire de Bruxelles en 2004, Hervé poursuit sa formation en Italie lors d’un stage au Piccolo Teatro de Milan. En 2005, il crée “Histoire du Tigre et autres histoires” de Dario Fo qu’il jouera pendant plus de 4 ans en Belgique, au Québec, en Suisse et en France.

Il développe ensuite un travail centré sur le théâtre de narration.

A cette occasion, il rencontre Ascanio Celestini et Mario Perrotta dont il est le traducteur officiel et avec lequel il crée le projet “Cincali”.

En Italie, il travaille sous la direction de Manuela Cherubini à Rome, Venise et Milan. On le voit également dans la Cour d’Honneur du Palais des Papes sous la direction de Giorgio Barberio Corsetti au Festival d’Avignon 2014. Il collabore avec la compagnie flamande Ontroerend Goed pour la création en français de “A Game of You” et “Fight Night” en tournée depuis plusieurs années.

Par ailleurs, Hervé collabore avec plusieurs compagnies de danse contemporaine à Bruxelles, Gand, à Berlin au Deutsche Oper et au Bayerische Staatsoper de Munich.

Ces expériences l’emmènent au croisement des disciplines et il crée le projet musical “Leonhard and the Fool” avec son ami de longue date Ludovic Van Pachterbeke avec qui il compose de la musique pour le cinéma et pour la scène, notamment pour le projet SPAM dont il est metteur en scène et acteur.

Il est lauréat du prix Maeterlinck 2019 pour la mise en scène de son spectacle “L.U.C.A. – Last Universal Common Ancestor.”

La multiplication des langages et des expériences à la scène et en studio le passionne. Cela lui permet de surprendre, de rester en mouvement, ce qui s’appelle rester vivant.

Calendrier des résidences

Nous sommes actuellement encore en recherche de lieux de résidences pour les périodes marquées d'un □

Ce calendrier est encore adaptable selon vos disponibilités, cependant, au vu des temps de montage et démontage, les périodes de résidences de moins de deux semaines sont peu envisageables.

■ 2020

- Entre Mai et Juin ■ La Roseraie (BE)
- 02 au 13 Novembre ■ Wolubilis (BE)

■ 2021

- 08 au 14 Février ■ Latitude 50 (BE)
- 08 au 13 Mars ■ Théâtre de Liège (BE)
- 29 Mars au 3 Avril ■ La Roseraie (BE)
- 12 au 24 Avril ■ Le Palace, MC Ath (BE)
- 14 au 26 Juin ■ Théâtre de Liège (BE)
- 04 au 16 Octobre ■ La Roseraie (BE)

■ 2022

- 14 au 26 Février ■ Théâtre de Liège (BE)
- 07 au 19 Mars ■ One Chicken Farm (BE)
- 04 au 16 Avril ■ Wolubilis (BE)
- 02 au 21 Mai □ Cirklabo (BE) - option
- 13 au 24 Juin ■ Maison de la Création (BE)

- 11 au 22 Juillet □
- 16 au 26 Août ■ Théâtre Wagenhuys via Cirklabo - (BE)
- 05 au 16 Septembre ■ La Brèche - Les Pieux (FR)
- 03 au 15 Octobre □ UP (BE) - option
- 14 au 26 Novembre □
- 05 au 17 Décembre ■ Dommelhof (BE)

■ 2023

- 09 au 20 Janvier ■ Dommelhof (BE)
- 30 Janvier au 11 février □ Théâtre de Liège (BE) - option
- 20 au 25 Février ■ MC Tournai (BE)
- 13 au 23 mars ■ La Brèche - Les Pieux (FR)

■ Premières

- 23 Mars ■ Festival Spring / La Brèche (FR)
- 05 au 07 avril ■ Piste aus Espoirs / Tournai (BE)
- 26 et 27 avril ■ Théâtre de Liège (BE)

www.carrecurieux.be

Contacts

■ **Pedro Miguel Silva** (production - porteur de projet)
+32 491 36 89 26
pedro@carrecurieux.be

■ **Agence ÉMILE SABORD - Sylvie Sauvage** (diffusion)
+33 6 79 70 35 83
sylviesauvage@emilesabord.fr

■ **Elana Rillh** (administration)
+32 493 48 07 96
administration@carrecurieux.be

■ **Carré Curieux, Cirque vivant !** - Hajimé asbl-vzw
1299, Chaussée d'Alsemberg, 1180 Bruxelles, Belgique
info@carrecurieux.be