

CRÉATION
FÉVRIER 2023

AUX COMMENCEMENTS

INSTALLATION
PERFORMANCES
ATELIERS

CIE 14:20

Un projet porté par Clément Debailleul - Cie 14:20
En collaboration avec Philippe Beau et Céline Diez
avec la participation de Valentine Losseau - Cie 14:20

LE PROJET

Jouer avec l'ombre est un acte magique de dialogue avec l'invisible, de ré-enchantement du monde et de connexion avec la nature.

L'installation, *Aux commencements* est un espace immersif et sonore dans lequel se déploient des images animées, réminiscences de notre préhistoire. Elle s'adresse aux enfants et à tous les adultes en quête d'émerveillement. Les visiteurs, réunis par petits groupes, sont invités à pénétrer dans l'ombre d'une caverne de papier. Sur les parois noires comme la nuit, des ombres évanescentes se dessinent et s'effacent, comme les souvenirs du lien primitif qui unit l'homme à la nature. Animaux, couleurs, présences, apparaissent, s'évanouissent dans les plis du papier, puis s'animent progressivement autour des visiteurs, dans cette évocation de la nuit des commencements.

Dans cette grotte sensorielle, l'obscurité est source de création. On y pénètre par l'ombre, qui nous tend sa main. On glisse une oreille pour percevoir le crépitement du feu, les sons de la nature, foisonnants. L'œil s'ajuste à la lueur d'un feu factice, matrice lumineuse et hypnotique, qui invite à la contemplation. L'illusion spatiale, visuelle et sonore convoque la mémoire archaïque et fantasmatique d'une grotte préhistorique, d'une époque première. Étrangement, ce décor artificiel provoque en nous des résonances immémoriales et authentiques, rassemblés autour du feu.

AUX COMMENCEMENTS INSTALLATION

PAPIER, LEDS ET DISPOSITIF
AUDIOVISUEL

Cette installation interactive peut être accompagnée, sur des temps forts de l'exploitation, d'ateliers ou de performances proposés à l'intérieur même de l'espace de la grotte.

Les ateliers proposent une initiation pour débutants à l'ombromanie, technique permettant de créer des ombres en utilisant ses mains. Ils durent 45mn et s'adressent à tout type de public à partir de 8 ans. Les participants apprennent à réaliser avec leurs mains, leurs doigts, leur corps, des animaux et des personnages, sortis de leur imagination. Les participants, au nombre de 15 environ, sont accompagnés par un artiste ombromane qui les guide pour créer leurs ombres sur les parois de la caverne en papier.

Cette grotte peut aussi être le lieu de performances courtes autour de l'ombre. Durant 15mn environ, l'ombromane va créer des ombres de personnages et d'animaux qui vont se succéder et se transformer à la vitesse d'un morphing. Il s'agit d'un véritable cinéma d'ombres où les silhouettes se créent au rythme des mouvements gracieux et fluides des doigts qui s'entrelacent. Les performances ont été imaginées et conçues pour cet espace en particulier et utilisent le son spatialisé pour plonger les visiteurs dans une reconstitution poétique et l'évocation d'une grotte primitive.

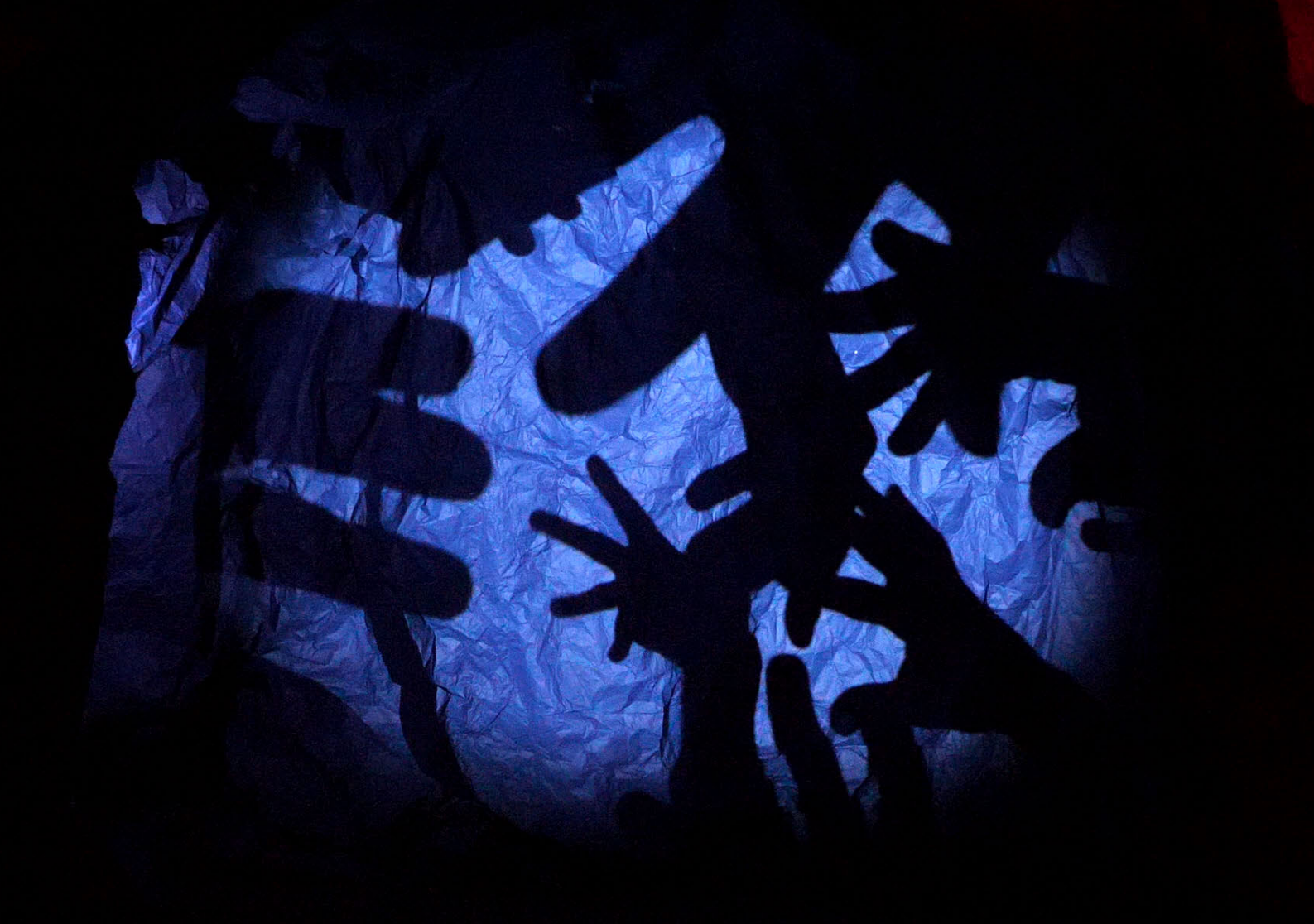
AUX COMMENCEMENTS PERFORMANCES ET ATELIERS

CLÉMENT DEBAILLEUL

DIRECTION ARTISTIQUE

D'abord metteur en scène, Clément Debailleul crée la compagnie 14:20 en 2000, avec Raphaël Navarro. Avec Valentine Losseau, ils fondent le mouvement artistique de *La Magie Nouvelle*. Ce mouvement place le déséquilibre des sens et le détournement du réel au centre des enjeux artistiques. A ce titre Clément Debailleul croise de nombreuses pratiques et décroïsonne les genres, entre spectacle vivant et arts plastiques.

En parallèle il développe des compétences liées aux outils numériques et notamment à la vidéo, à la programmation informatique et au son spatialisé qui viennent enrichir ses créations et celles des artistes avec qui il collabore.

Pour la scène, il crée *Wade in the Water* (2016 - Théâtre national de Chaillot et le Centquatre-Paris), *Der Freischütz* (2019 - Théâtre Lyrique de Caen/SPRING festival), *Æon* (2021 - Théâtre du Rive Gauche/SPRING festival)

Depuis 2011, il crée également des installations magiques et numériques comme *Gautier Chopinot, le défilé* (2006 - Musée de la Mode à Paris), *Vibrations* (2011 - le Centquatre-Paris), *Stormy Weather* (2013- le Centquatre-Paris), *Deep In The Shadow* (2018 - Gaité Lyrique), *Magie et lumière* (2017 - Centre d'art d'Istres), *La Traversée des apparences* (2019 - BIAC/Friche Belle de Mai).

VIBRATIONS

THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT / 2011

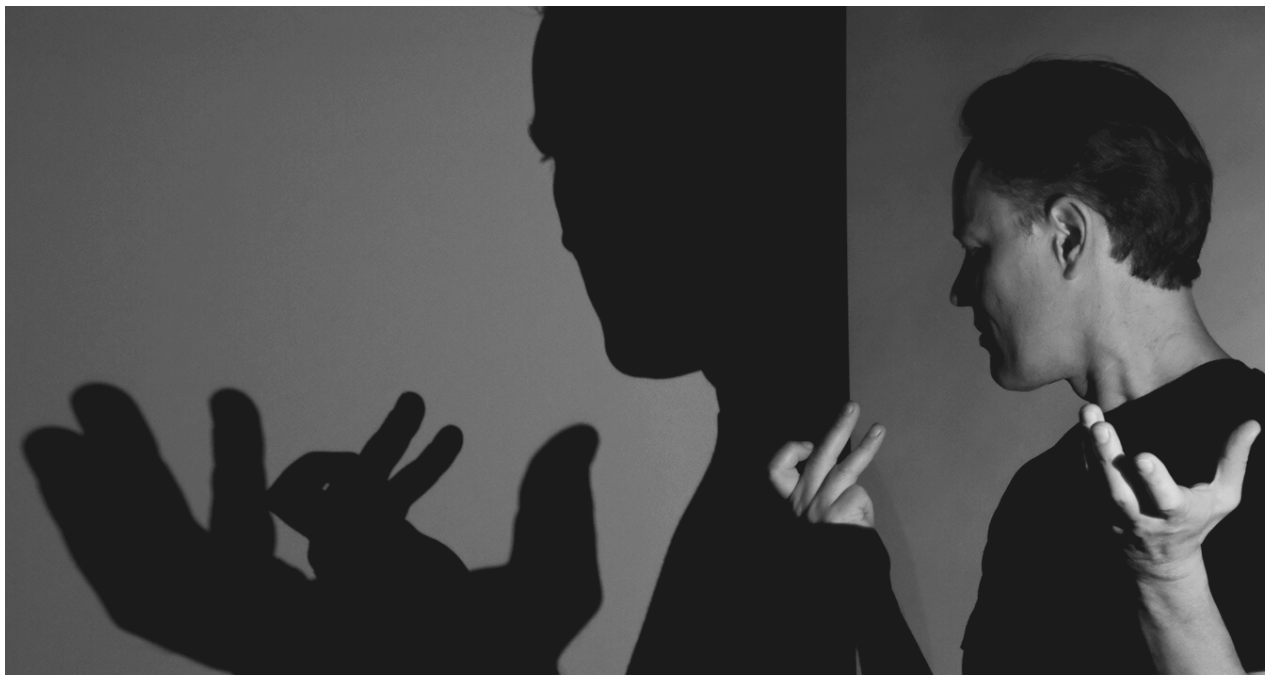
PHILIPPE BEAU

ARTISTE PERFORMEUR

Ombromane, spécialiste des ombres chinoises et de l'ombromanie Philippe Beau est aujourd'hui l'un des rares artistes attachés à cette technique. Comme scénographe, il conçoit des jeux d'ombres et de lumière pour des expositions ou des spectacles et a créé plusieurs procédés uniques et spectaculaires : les ombres en relief, les ombres géantes et les ombres monumentales. Auteur, créateur et performeur, il est devenu un spécialiste reconnu mondialement dans le domaine de l'ombre. Des metteurs en scène de cinéma, de théâtre, des chorégraphes et des photographes font régulièrement appel à lui pour élaborer un travail spécifique autour des ombres et de la magie.

Artiste associé à La scène nationale La Comète, il y crée en 2013, le spectacle *Magie d'ombres...et autres tours*, mettant en abîme ombre, illusion et cinéma (toujours en tournée actuellement), puis *Hommes aux mille mains, la magie Cocteau* en 2015. La même année, il conçoit et interprète les jeux d'ombres pour un récital d'œuvres de François Couperin, interprété par le pianiste Iddo Bar-Shaï.

En 2016, Il illustre en ombromanie, sur la scène de la Cigale, la chanson du rappeur français Hippocampe fou *J'rêve comme je respire* qui l'installe définitivement dans une démarche pluridisciplinaire. Il s'associe avec une musicienne de thérémine pour créer une performance unique à la Gaité Lyrique de Paris. Par ailleurs, il fait la première partie du spectacle de François Morel à l'Olympia (2018).

MAGIE D'OMBRES

LA COMÈTE / 2013

CELINE DIEZ

PLASTICIENNE SCÉNOGRAPHE

Diplômée en scénographie des Arts décoratifs de Paris en 2005 puis formée à la mécanique. Elle crée des scénographies et des installations magiques qui jouent avec le mouvement et les frontières de la perception (Étienne Saglio - *Le silence du monde*, Émilie Anna-Maillet - *La chambre de Kristoffer*, Louise Lévêque - *Plus loin, Russie mon amour*, la compagnie 14:20 - *Wade in the water, Troubled so hard, Throw me anywhere, I couldn't hear nobody, La veilleuse*, Ex-Oblique - *Loss*).

Pour des musées ou des monuments historiques, elle conçoit des installations plastiques qui questionnent un sujet de manière sensible : à la Cité des Sciences pour les expositions *Vinci*, projets, dessins, machines, puis *Feu* et dernièrement *Fragile !* Avec Jean-Pierre Larroche, ils imaginent et fabriquent avec tout un village de Corrèze une vingtaine de *Curieux monuments*; dans les souterrains de l'Abbaye du Mont Saint-Michel elle expose une série de chimères mécaniques.

Elle est membre du Groupe n+1. Ensemble, ils créent des pièces de théâtre d'objets : *L'école du risque*, *La centrale énergétique*, les *improptus Feu* et *Supraconducteur !* et *Le feu de l'action*.

STORMY WEATHER

LE CENTQUATRE / 2013

VALENTINE LOSSEAU

ANTHROPOLOGUE, DRAMATURGE

Magicienne, dramaturge et metteuse en scène, Valentine Losseau fonde le mouvement artistique de la Magie nouvelle avec Clément Debailleul et Raphaël Navarro. Elle co-signe des spectacles avec la compagnie 14:20, la compagnie l'Absente/Yann Frisch et la Compagnie Monstre(s)/Etienne Saglio. Active dans la formation artistique et dramaturgique, elle accompagne également en écriture de nombreuses créations de Magie nouvelle. En 2018 elle reçoit le prix SACD d'autrice de l'année pour les Arts du cirque.

Anthropologue, elle étudie d'abord les pratiques de magie traditionnelle de rue en Inde du Nord, puis elle vit deux ans dans la forêt tropicale mexicaine auprès de populations mayas. Chercheuse associée au Cemca, spécialiste de l'écologie symbolique et de l'art-recherche, elle poursuit ses travaux sous la direction de Philippe Descola, et organise colloques, publications, rencontres et expositions internationales d'artistes et de chercheurs.

ANIMA

EN COLLABORATION AVEC PRUNE NOURRY – THE INVISIBLE DOG ART CENTER / 2016