

QUE DU BONHEUR

Thierry Collet / Compagnie Le Phalènes

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

QUE DU BONHEUR

Thierry Collet / Compagnie Le Phalène

Public : À partir de la 5ème

Durée : 1h

Genre : Théâtre / Magie Nouvelle

Séance : Mardi 28 avril à 20h

Lieu : Salle des Fêtes, Bon en Chablais

Séance : Mercredi 29 avril à 20h

Lieu : Salle des Fêtes, Thollon les Mémises

Séance : Jeudi 30 avril à 20h

Lieu : Salle Polyvalente, Reyvroz

CHER.E.S ENSEIGNANT.E.S,

Nous vous accueillons pour un spectacle programmé par la Maison des Arts du Léman dans le cadre d'un enseignement pédagogique et qui s'inscrit dans une démarche de médiation avec les publics.

Ce dossier pédagogique est rédigé à votre attention pour accompagner vos élèves dans leur voyage vers cette œuvre de spectacle vivant que nous avons le plaisir de vous présenter.

Ceci est un outil proposant des clefs de lectures des œuvres, ainsi que des activités annexes pour développer la connexion entre les publics et l'œuvre ou les artistes que vous allez voir.

Nous vous souhaitons, à vous et vos élèves, une rencontre enrichissante et une belle représentation !

SYNOPSIS

Magicien visionnaire, Thierry Collet ouvre une immersion captivante dans l'univers de la magie interactive où l'humain et la technologie ne font plus qu'un.

Tel un sorcier, un scientifique envoûteur, Thierry Collet transforme la scène en laboratoire d'expériences prodigieuses. Sur sa table, quelques accessoires, jeu de cartes, bouteilles, verres, écrans, téléphones portables... À partir de ces objets anodins, il fait intervenir des capteurs connectés, des applications digitales pour inventer sous nos yeux de nouvelles technologies et créer des doubles numériques d'objets ou d'individus. Impossible de distinguer le vrai du faux. Dans cette nouvelle création hallucinatoire, le chercheur s'hybride, jongle avec science et croyance, art divinatoire ou vaudou lumineux. Mentaliste, il manipule le réel comme la pensée, pirate l'imaginaire du public fasciné par ses numéros d'une magie plus que contemporaine. Anticipatrice ? Et si les machines faisaient mieux que les humains ?

COMPAGNIE LE PHALÈNE / THIERRY COLLET

QUE DU BONHEUR (AVEC VOS CAPTEURS)

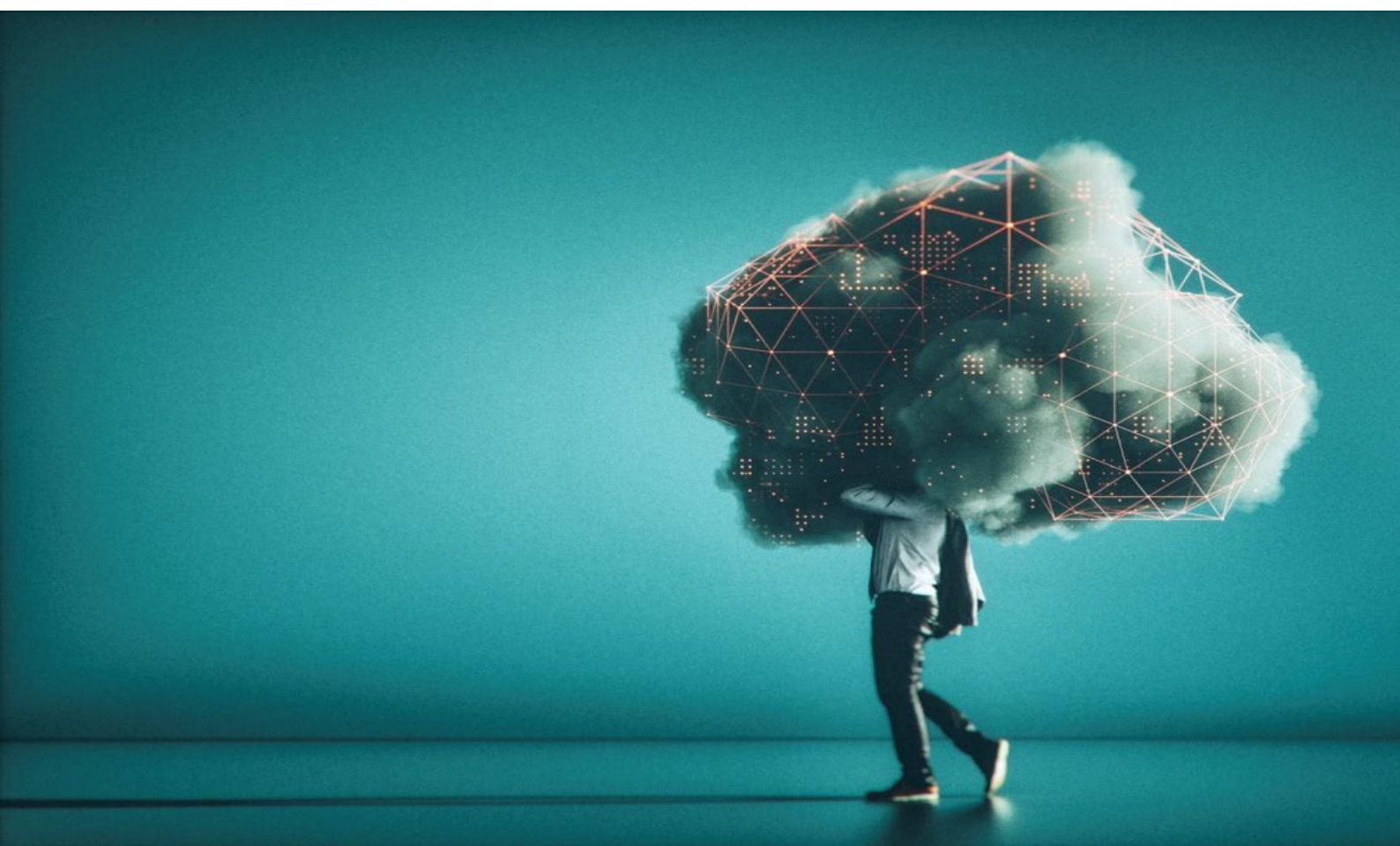
Et si les machines faisaient de la magie mieux que les humains ?

Tout public
à partir de
13 ans

Concepteur et interprète : Thierry Collet
Metteur en scène : Cédric Orain

Assistant de création : Marc Rigaud
Assistant de tournée et interprète : Nicolas Gachet

DISPONIBLE EN TOURNÉE SUR LA SAISON 25/26

CONTACT DIFFUSION : JULIA YEVNINE
07 72 17 22 47 / 01 44 72 99 05
DIFFUSION.THIERRYCOLLET@GMAIL.COM

THIERRYCOLLET.FR

Conception, effets magiques et interprétation : **Thierry Collet**
Metteur en scène : **Cédric Orain**

Assistant de création : **Marc Rigaud**
Assistant de tournée et interprète : **Nicolas Gachet**

Administration et coordination : **Paul Nevo**
Diffusion et développement : **Julia Yevnine**
Production et logistique : **Léonard Poupot**
Communication et développement des publics : **Émilie Ade**
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 / Thierry Collet

Coproductions : La Comète - Scène Nationale de Châlons-en-Champagne, Le Granit - Scène Nationale - Belfort, Maison de la Culture d'Amiens, Théâtre-Sénart Scène Nationale, La Villette - Paris.

Soutiens : Hexagone - Scène Nationale Arts Sciences, Maif Social Club, L'Azimut - Antony/Châtenay-Malabry, Théâtre de Maisons-Alfort et Théâtre Claude Debussy.

Partenaires : La compagnie Le Phalène / Thierry Collet est conventionnée par 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, de La Garance - Scène Nationale de Cavaillon, de Scènes Vosges et de La rose des vents - Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve D'Ascq. La compagnie Le Phalène / Thierry Collet est partenaire de La Villette dans le cadre du développement du Magic Wip - Villette.

« 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 intelligences artificielles sont plus exactes que son intuition pour lire dans les pensées des spectateur·rices, et il y a même des magiciens morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de la magie à travers les 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 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* en 2014, 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.

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 prestidigitatation 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 prestidigitatation 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

Une forme légère pour aller à la rencontre des publics

Éléments techniques : 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 18h et 21h par exemple.

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 100 places mais nécessité de gradiner avec des praticables ou chaise hautes pour une bonne visibilité.

Tout public à partir de 13 ans. Pas de représentations scolaires.

2 personnes en tournée – Temps de montage : 5h

DEMANDE DE WIFI ou 4G et d'une bonne couverture réseau en téléphonie sur SFR et Orange dans les espaces. Toutes les validations techniques doivent être effectuées par Frédéric Lambierge.

Thierry Collet, Concepteur et interprète

Après s'être formé à la prestidigitation puis à la psychologie, Thierry Collet rentre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Après des premiers spectacles très narratifs, il initie en 2007 un nouveau cycle autour du mentalisme et aborde des questions psychologiques et politiques liées à la manipulation mentale avec les spectacles *Même si c'est faux c'est vrai* (2007), *VRAI/FAUX (Rayez la mention inutile)* et *Influences* (2009) qu'il conçoit et interprète. Avec *Je clique donc je suis* (2014), *Que du bonheur (avec vos capteurs)* (2019) et l'installation interactive *Les Cabines à tours automatiques* (2020), Thierry Collet traite de la captation et de l'utilisation de nos données personnelles ainsi que des pouvoirs magiques des nouvelles technologies. Dans son spectacle *Dans la peau d'un magicien* (2017), il croise récits de vie et tours de magie bluffants. Thierry Collet collabore également avec d'autres artistes, notamment dans le spectacle *Qui-vive* (2012) qu'il crée avec les magiciens Kurt Demey et Carmelo Cacciato, et plus récemment dans le cabaret magie et marionnettes *L'Huître qui fume et autres prodiges* (2021) avec les marionnettistes Brice Berthoud et Chloé Cassagnes. Investi depuis 2010 dans l'émergence et l'insertion professionnelle de jeunes artistes, il développe des compagnonnages, et transmet plusieurs de ses pièces à des magiciennes, rares dans cette profession très masculine. Depuis 2017, il copilote avec La Villette le Magic WIP, un événement de trois mois autour des arts de l'illusion qui croise diffusion, résidences et master class. Thierry Collet est actuellement en création de son prochain spectacle, *FAUXFAIRE FAUXVOIR*, prévu pour 2025.

Cédric Orain, Metteur en scène

Après des études d'ingénieur en mathématiques appliquées, Cédric Orain se dirige vers le théâtre. Il suit une formation d'acteur au Conservatoire de Grenoble puis à la Classe Libre du cours Florent. Il fonde en 2004 la compagnie La Traversée, poussé par une curieuse nécessité de faire un spectacle. Pour ses spectacles, il utilise des textes qui ne sont pas destinés au théâtre (*Ne vous laissez jamais mettre au cercueil* d'après des textes d'Antonin Artaud, *Le Mort* de Georges Bataille, mais également l'œuvre de Gilles Deleuze sur laquelle il s'appuie pour écrire *D comme Deleuze*). Il met également en scène ses propres textes (*Striptease* et *En attendant la nuit*). Il cherche plusieurs voix dans l'écriture, 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. En 2019, il crée le spectacle *Disparu* au Théâtre du Train Bleu à Avignon, seul en scène, inspiré par les histoires de disparitions volontaires. Il est toujours à l'affût d'une rencontre avec d'autres formes, d'autres disciplines. C'est dans ce sens qu'il intervient depuis 2009 comme auteur et/ou metteur en scène sur les projets d'autres artistes tels que la chorégraphe Sarah Nouveau, du circassien Tanguy Simmoneaux, du marionnettiste Julien Aillet, du mentaliste Kurt Demey, du magicien Thierry Collet, et du metteur en scène David Bobée.

Nicolas Gachet, Assistant de tournée et interprète

Nicolas est comédien et magicien. Il se forme au conservatoire de Besançon, puis il intègre en 2015 l'ERACM, école nationale d'art dramatique, où il approfondit son apprentissage du jeu, du chant, et de la danse. Il travaille notamment sous la direction de Karim Belkacem, Daniel Danis et Laurent Brethome. Il sort diplômé en 2018, après quoi il intègre plusieurs projets théâtraux, dont *Je Passe*, de Judith Depaule, ou *Le Roi Lear*, mis en scène par Aurélien Deque. Il participe également à plusieurs projets à la télévision. Au cinéma, il rejoint notamment le casting de *Paternel* de Ronan Tronchot, aux côtés de Géraldine Nakache et de Grégory Gadebois, puis celui de *Cent Millions* de Nath Dumont, avec Kad Merad. Passionné par la magie depuis l'enfance, il fait la rencontre de Thierry Collet qui lui fait découvrir le mentalisme et l'initie à la magie de scène. En 2021, Nicolas fonde la compagnie du Manoir Volant, dédiée à la création de spectacles interdisciplinaires mêlant théâtre et magie. Sa recherche artistique s'articule autour du lien entre magie et narration à travers le registre fantastique, qu'il explore notamment avec *La Boîte*, qu'il écrit et met en scène, puis avec *Groom*, qu'il co-crée avec Simon Revel. En 2024, il retrouve Thierry Collet et intègre la compagnie Le Phalène pour la reprise de tournée de *Que du Bonheur (avec vos capteurs)*, et la création de son nouveau spectacle : *FAUXFAIRE FAUXVOIR*.

PRESSE

20 MINUTES – Magie ou technologie ? Thierry Collet, un enchanteur aux faux-airs transhumanistes – 29 octobre 2021

“Un peu de transhumanisme, un soupçon de hacking et beaucoup d’illusions. Thierry Collet enchante un public incrédule dans *Que du bonheur (avec vos capteurs)* [...]. Difficile de repérer ce qui relève de la technologie, des tours traditionnels de magie, du détournement d’attention ou de la manipulation du langage, mais une chose est sûre, plus la représentation avance, plus les tours deviennent spectaculaires.”

LE FIGARO – Thierry Collet, mentaliste 2.0 – 25 octobre 2021

“La magie nouvelle fait du neuf avec de l’ancien. Collet le prouve avec un bagout qui mêle pédagogie et manipulation, vocabulaire update (*necrobot, deep learning*) et vieilles ficelles (déjouer la vigilance du public), intelligence artificielle et artifices intelligents. [...] En ces temps numériques où pullulent cyberattaques et fake news, Collet alerte et divertit en même temps. Un tour de force tout en douceur.”

TÉLÉRAMA – Que du bonheur (avec vos capteurs) – Thierry Collet – 19 février 2020

Expert en manipulations de tous ordres, Thierry Collet plonge dans le puits sans fond de la réalité augmentée. [...] Comme dans chacun de ses spectacles, le fondateur de la compagnie Le Phalène s’amuse à donner des clés jusqu’au point limite où ses tours risqueraient d’être éventées... Dans son domaine, c’est un éveilleur de conscience, doublé d’un séduisant lanceur d’alerte.”

LIBÉRATION – Les illusions numériques de Thierry Collet – 14 février 2020

“À partir d’objets connectés et d’applications, le magicien renouvelle les codes de la profession tout en dissertant sur l’emprise grandissante des nouvelles technologies. En admettant que le propre du magicien soit de cultiver l’art du mystère, l’approche démystificatrice de Thierry Collet pourra déconcerter.”

LA TERRASSE – Que du bonheur (avec vos capteurs), de Thierry Collet mis en scène par Cédric Orain – 19 décembre 2019

“Troublant, passionnant. [...] En mêlant nouvelles technologies et techniques de magie mentale, l’artiste réussit à créer un espace de trouble et de réflexion. Non seulement sur l’avenir de sa discipline, mais sur celui de la majorité de ses contemporains, pour qui biotechnologies et transhumanisme sont aussi mystérieux que la magie.”

L’EXPRESS – Y a un truc – À 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.”

TELERAMA.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 art avec la manipulation mentale que nous 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.”

COMPAGNIE LE PHALÈNE / THIERRY COLLET

thierrycollet.fr

CONTACT DIFFUSION : **Julia Yevnine**
07 72 17 22 47 // DIFFUSION.THIERRYCOLLET@GMAIL.COM

CONTACT ADMINISTRATION : **Paul Nevo**
01 44 72 99 05 // LE.PHALENE@GMAIL.COM

CONTACT PRODUCTION : **Léonard Poupot**
01 44 72 99 05 // PRODUCTION.LEPHALENE@GMAIL.COM

CONTACT COMMUNICATION : **Émilie Ade**
01 44 72 99 05 // COMMUNICATION.LEPHALENE@GMAIL.COM

CONTACT TECHNIQUE : **Nicolas Gachet**
06 77 13 71 12 // GACHETNICOLAS74@GMAIL.COM

CONTACT PRESSE : **Agence Plan Bey**
01 48 06 52 27 // BIENVENUE@PLANBEY.COM

Ressources Numériques

- **Site internet de la compagnie :**

<https://www.lephalene.com/>

- **Teaser du spectacle :**

<https://www.youtube.com/watch?v=Oz4MHXRgTaQ>

- **Thématiques**

Les technologies numériques, l'intelligence artificielle, le bio hacking, le réel/l'illusion, le mentalisme.

- **Les Trois Coups, *Que du Bonheur* :**

Article :

<https://lestroiscoups.fr/que-du-bonheur-avec-vos-capteurs-de-thierry-collet-theatre-du-rond-point-a-paris/>

- **Réseaux Canopé, le lexique pratique de l'Intelligence Artificielle**

Article :

<https://www.reseau-canope.fr/actualites/article/parlez-vous-ia-le-lexique-pratique-de-lintelligence-artificielle>

- **Canopé, l'ère de l'intelligence artificielle :**

Vidéo, 42min :

<https://www.youtube.com/watch?v=LNxcDavAWzg>

- **ARTE - Perdons-nous le contrôle sur l'IA ?**

Vidéo, 30min :

<https://www.youtube.com/watch?v=HyoABbailQQ>

CONTACT

Chargée de Relations avec les Scolaires

Sophie VERCELLOTTI

04.50.71.94.93

07.71.23.50.22

sophie@mal-thonon.org

