

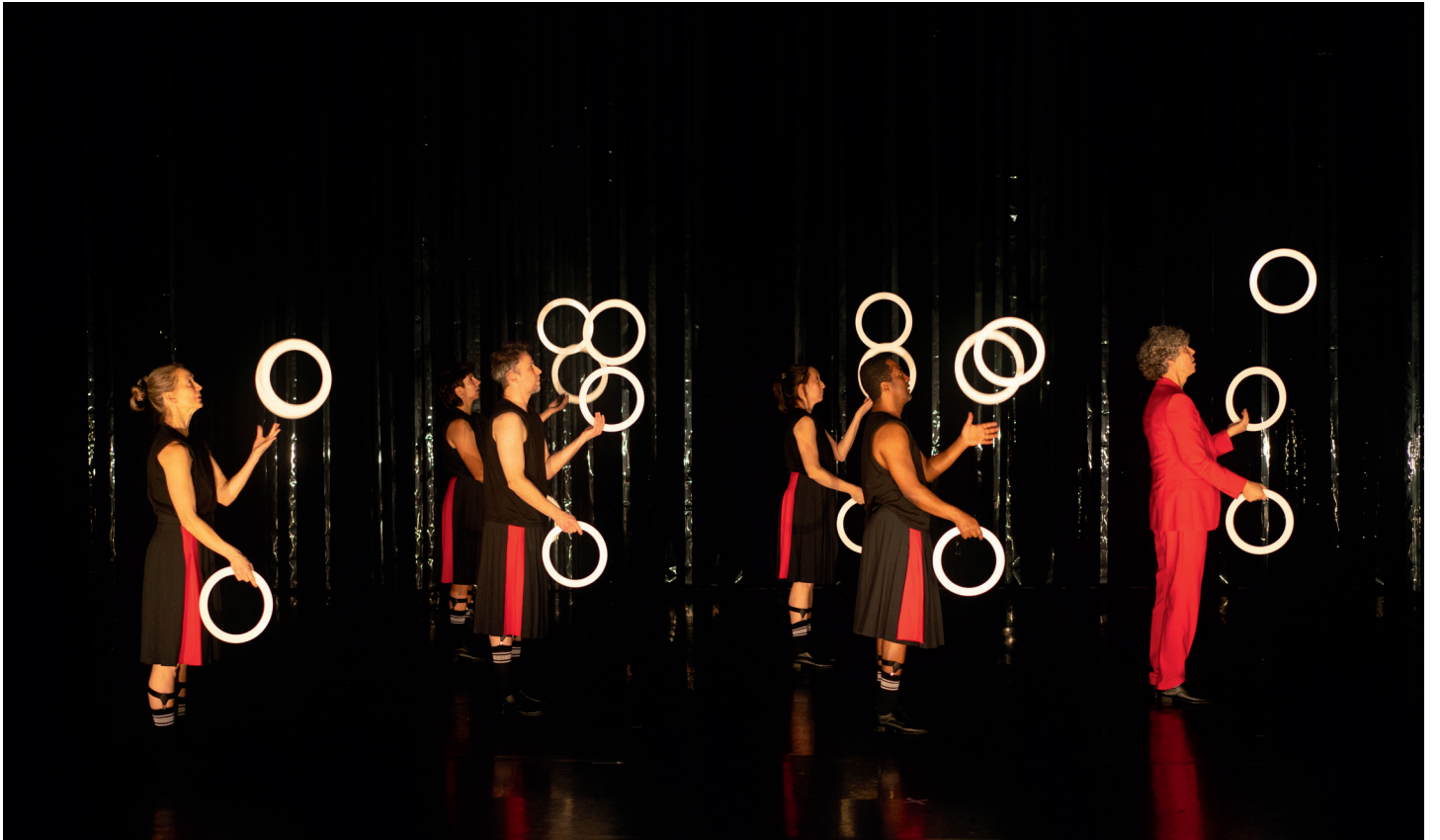
CIRQUE - JONGLAGE | Angleterre

HEKA

Tout n'est qu'un faux-semblant

Gandini Juggling

Mise en scène **Sean Gandini & Kati Ylä-Hokkala** - Consultants magie **Yann Frisch, Kalle Nio** - Jongleurs **Kate Boschetti, Sean Gandini, Tedros Girmaye, Kim Huynh, Sakari Männistö, Yu-Hsien Wu, Kati Ylä-Hokkala** - Costumes et accessoires **Eleanor Sharpe** - Lumières **Guy Hoare** - Musique **Andy Cowton** - Photos **Kalle Nio**



AVRIL

MER. 09

10H/20H

JEU. 10

14H15/20H

Durée 1H

À partir de 8 ans

Résidence La Batoude – Beauvais, La Garance – Cavailon, The Place – London (UK), The Point – Eastleigh (UK), 101 Outdoor Arts – National Centre for Arts in Public Space (UK). **Coproduction** Maison des Jonglages, Scène Conventionnée – La Courneuve, Théâtre d'Orléans / Scène nationale.

« Un prestidigitateur n'est point un jongleur ; c'est un acteur jouant un rôle de magicien ; c'est un artiste dont les doigts doivent être plus habiles que prestes. »

Jean-Eugène Robert-Houdin

Les secrets de la prestidigitation et de la magie : comment on devient sorcier, 1868

Le jonglage et la magie sont comme deux sœurs qui se seraient perdues de vue – similaires et pourtant différentes. S'inspirant de cette alliance complexe, *Heka* (Dieu égyptien de la magie) transporte le public dans un univers fascinant où la réalité se confond avec l'illusion. *Heka* transcende les frontières, invitant les spectateurs à un voyage où les objets apparaissent et disparaissent, lévitent et se transforment sous leurs yeux. Et en tension derrière l'illusion se pose la question : qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui n'est qu'une illusion ?

Avec un mélange captivant d'humour et de philosophie, *Heka* marque un tournant dans le répertoire de Gandini Juggling. Le metteur en scène Sean Gandini, dont le parcours artistique a commencé avec la magie, retourne à ses racines dans cette performance hybride. Plongeant dans les subtilités du retard et de l'anticipation, la performance invite les spectateurs à reconsidérer le rituel du spectacle et son impact sur le plaisir que nous y prenons.

La magie en tant que langage chorégraphique

Dans *Heka*, Gandini Juggling s'inspire des tours de magie du 20^e siècle pour créer une fusion artistique entre la magie et la chorégraphie. Ils utilisent le langage chorégraphique comme moyen d'interpréter et de présenter les tours de magie d'une manière nouvelle et captivante. Plutôt que de simplement reproduire les mouvements traditionnels des magiciens, Gandini Juggling déconstruit ces mouvements et les réassemble d'une manière contemporaine et surprenante. Ils créent ainsi des tours de passe-jonglage qui défient les attentes et repoussent les limites de l'illusion.

En mêlant la magie et la chorégraphie, Gandini Juggling crée des formes artistiques uniques où les mouvements fluides et gracieux se combinent aux manipulations d'objets pour produire des moments de surprise et d'émerveillement. Les jongleurs de Gandini Juggling repensent les tours de magie classiques et les transforment en performances visuellement captivantes, empreintes d'une esthétique contemporaine.

Avec leur approche novatrice, Gandini Juggling offre une expérience artistique qui permet de redécouvrir la magie sous un nouveau jour, en explorant les possibilités infinies de l'association entre la magie et la chorégraphie. Le résultat est un spectacle où la créativité, l'originalité et l'audace se rencontrent pour offrir une expérience artistique unique et inoubliable.

La question du genre en magie

Dans *Heka*, Gandini Juggling remet en question les stéréotypes de genre qui ont longtemps persisté dans le domaine de la magie. Ils cherchent à donner aux femmes une place centrale et à les affranchir du rôle traditionnellement assigné d'assistante sans personnalité.

En réinterprétant les tours de magie en langage chorégraphique, Gandini Juggling crée des performances où les femmes jongleuses sont les véritables protagonistes. Elles ne sont plus simplement des faire-valoir, mais des artistes talentueuses et puissantes qui défient les

attentes et captivent le public avec leur virtuosité et leur présence sur scène.

En mettant les femmes au cœur de leur création, Gandini Juggling souhaite non seulement renverser les clichés de genre, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives artistiques dans le domaine de la magie. Ils offrent ainsi une opportunité de voir des performances magiques d'un point de vue différent, avec une sensibilité et une expression uniques.

En remettant en question les conventions et en donnant une voix aux femmes dans le domaine de la magie, Gandini Juggling contribue à élargir la diversité et l'inclusion dans cet art, permettant ainsi à de nouvelles formes d'expression artistique de s'épanouir.

BIOGRAPHIES

LA COMPAGNIE

Fondé en 1992 par Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, **GANDINI JUGGLING** est un groupe qui demeure à la pointe du cirque contemporain en réinventant et dynamisant l'art du jonglage pour le 21^e siècle.

Gandini Juggling célèbre le jonglage sous toutes ses formes, explorant non seulement ce qu'est le jonglage, mais aussi ses possibilités infinies.

Actuellement, ils forment un ensemble en constante évolution, composé de jongleurs virtuoses, s'étendant régulièrement pour inclure jusqu'à 20 interprètes lors d'événements et de performances spécialement commandées. Ils sont d'une grande prolifération, créant en permanence de nouvelles œuvres allant de fusions audacieuses entre l'art et le jonglage à des performances théâtrales accessibles, des études chorégraphiques à des numéros sur mesure pour des entreprises.

Depuis leur création, les Gandini ont donné plus de 6 000 spectacles dans 50 pays. Ils continuent à se produire dans de nombreux festivals et salles prestigieuses à travers le monde, des musées d'art contemporain en France aux opéras en Allemagne, en passant par des chapiteaux en Argentine.

Gandini Juggling collabore avec un large éventail d'artistes. Ils ont débuté en s'associant avec la chorégraphe Gill Clarke, et plus récemment, ils ont travaillé avec le Royal Ballet de Londres, le Merce Cunningham Trust, la musicienne Caroline Shaw, ainsi que les chorégraphes Seeta Patel et Alexander Whitley.

Leur inspiration puise dans diverses disciplines telles que la musique contemporaine, le ballet, la danse contemporaine, la mode, l'informatique et les mathématiques. Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec des orchestres, en chorégraphiant des figures de jonglage sur une large gamme de compositions classiques, et ont eu de la musique spécialement composée pour eux par des compositeurs de renom tels que Tom Johnson, Nimrod Borenstein, Gabriel Prokofiev et Caroline Shaw. Ils ont chorégraphié l'opéra de Philip Glass, *Akhmaten*, et ont mis en scène des hommages à Pina Bausch et Merce Cunningham.

En plus de se produire dans le monde entier, Gandini Juggling enseigne régulièrement dans les écoles de cirque. Ils animent des ateliers, créent des performances et soutiennent la prochaine génération d'artistes de cirque.

Parallèlement, Gandini publie des livres et propose des cours virtuels pour promouvoir une compréhension plus large des possibilités du jonglage, tant pour les jongleurs que pour les non-jongleurs. Les Gandini sont animés d'une soif insatiable de nouvelles créations en jonglage et d'un vif désir de collaborer, de communiquer et de susciter des réactions. Leur objectif est de repositionner le jonglage comme une forme d'art polyvalente, captivante et adaptable à notre époque.

SEAN GANDINI

Enfant, il a grandi à La Havane, Sean était fasciné par la magie et les mathématiques. Dans les années 1980, il commence sa carrière d'artiste à Covent Garden à Londres tout en jouant pour de nombreuses troupes de théâtre. Depuis lors, Sean a passé les 30 dernières années à rechercher et à contribuer à tous les aspects du jonglage ; il est un créateur prolifique, et son travail s'étend également à la chorégraphie et à la mise en scène. Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec de nombreux artistes de renom, un voyage qui a commencé avec l'influente chorégraphe britannique Gill Clarke.

Avec Gandini Juggling, cofondé en 1992 avec Kati Ylä-Hokkala, Sean continue de se produire dans les festivals et lieux du monde entier, réinventant et revitalisant la jonglerie pour le XXI^e siècle. Leur hommage à Pina Bausch, «Smashed», est largement considéré comme l'une des œuvres fondatrices du mouvement du cirque contemporain.

Il a mis en scène une trilogie danse/jonglage : «4 x 4 Ephemeral Architectures», combinant ballet et jonglage, «Spring» en collaboration

avec le chorégraphe Alexander Whitley et «Sigma» avec la danseuse de Bharatanatyam Seeta Patel.

En 2016, il a travaillé en tant que chorégraphe sur l'opéra de Philip Glass, *Akhnaten* pour l'English National Opera. *Akhnaten* a remporté le prix Olivier de la meilleure nouvelle production d'opéra en 2017 et a été présenté au Metropolitan Opera de New York en 2019 et 2022. Il est actuellement en tournée avec la lettre d'amour acclamée par la critique à Merce Cunningham, *LIFE*.

KATY YLÄ-HOKKALA

Elle est l'une des jongleuses emblématiques de sa génération. En tant que co-fondatrice de Gandini Juggling, elle s'est forgée une réputation non seulement en tant que jongleuse techniquement douée, mais également en tant qu'une des principales innovatrices dans le domaine de la danse-jonglage.

Sa carrière professionnelle a commencé dans les années 1980, où elle s'est produite avec l'influent Ra-Ra Zoo. En 1991, elle a co-fondé Gandini Juggling avec Sean. Depuis lors, elle a joué un rôle clé dans les expérimentations de la compagnie sur les possibilités du jonglage, notamment en travaillant sur la création de modèles de jonglage uniques en «partage à deux personnes».

Ancienne gymnaste rythmique, Kati possède une capacité distincte à combiner le mouvement avec une coordination extrêmement complexe qui est inégalée.

Elle a ainsi développé une connaissance approfondie et intime de la relation entre la danse et le jonglage, une connaissance qui garantit que le travail de Gandini Juggling est toujours d'une qualité technique irréprochable. Ses performances sont toujours marquées par une précision calme et unique, une précision qui découle de décennies de lancers en étant debout sur une jambe. Elle a utilisé cette même précision calme pour guider Gandini Juggling au cours des 25 dernières années.

Elle a joué dans toutes les œuvres de Gandini Juggling depuis 1991, se produisant dans plus de 2 500 spectacles à travers le monde, que ce soit dans des galeries d'art et des palais, sur des places publiques et dans des stades, dans des théâtres intimes et sur les scènes de certains des lieux les plus emblématiques du monde. Ces dernières années, elle a également co-dirigé de nombreuses pièces de la compagnie.

YANN FRISCH - Consultant magie

Artiste français de renommée internationale, il est spécialisé dans l'art de la magie et de la jonglerie. Son style unique et innovant, mêlant théâtre, danse et jonglerie, lui a valu de nombreux prix et distinctions.

KALLE NIO - Consultant magie

Le travail de l'artiste visuel, magicien et metteur en scène Kalle Nio est une combinaison de magie, d'arts visuels, de cinéma, d'histoire de l'art, de cirque et de théâtre. Dans ses spectacles et ses installations, il est à la fois inventeur, interprète et chercheur, créant des rencontres entre le passé et le présent.