SILENCE&SONGE

Ouverture d'un nouveau cycle, un diptyque,
RÉALITÉ versus ILLUSION

NOTE D'INTENTION

Diptyque RÉALITÉ versus ILLUSION

S'emparer poétiquement du sujet des discriminations
Deux créations en filigrane autour des figures de magiciennes

MA
OU L'ART DE NE PAS DISPARAITRE - 2027

Forme légère et autonome
solo tout public (Théâtre, magie, objets)

A L'ENDROIT DE L'ENVERS - 2029

duo tout public à partir de 6 ans (Théâtre, magie, objets, danse, musique)

A la suite de son triptyque autour de l'enfance (Linon, Mon toit du monde et Paysage en ciel mineur), la Cie Silence&Songe ouvre un nouveau cycle, deux nouvelles créations dans la lignée des spectacles Anticyclone et Coriolis. Deux formes où il sera question dans l'une de discriminations sexistes, l'autre de discriminations envers les personnes neuroatypiques. Questionner les stéréotypes et les pratiques qui excluent, minimisent et dévalorisent. Réfuter la normativité comme seule référence acceptable. En mettant la figure de la magicienne au cœur de ce cycle, laisser la part belle à l'imaginalité* comme espace de liberté et d'affirmation de soi, mettre en valeur les fonctionnements atypiques en tentant d'enrayer les biais systémiques de discrimination sexiste et validiste.

*concept du philosophe Henri Corbin, l'imaginalité est la capacité de percevoir et d'interagir avec le monde intermédiaire, où l'image a une réalité propre et une fonction médiatrice entre le concret et l'abstarit, le visible et l'invisible.

MA
OU L'ART DE NE PAS DISPARAITRE

Forme légère et autonome
solo tout public (Théâtre, magie, objets)

En 1921, le magicien P.T. Selbit présente pour la première fois son numéro de la « femme coupée en deux ». Lorsqu'il propose à Christabel Pankhurst, militante suffragette, de participer à l'expérience, l'histoire bascule dans le paradoxe : au moment où les femmes revendiquent de nouveaux droits, la scène magique les remet symboliquement dans une position de soumission et d'effacement en représentant le folklore de la torture si tant est que ce soit acceptable de couper une personne en deux.

Dans l'imaginaire collectif, la figure du magicien, maître du secret et détenteur du pouvoir, occupe le centre de la scène, tandis que la femme reste le plus souvent cantonnée au rôle d'assistante, d'objet d'illusion ou de simple distraction visuelle. Cette répartition des rôles rejoue sur le plateau des rapports de domination bien réels. L'essentiel de la magie est créée par les hommes et pour les hommes, quand la femme magicienne est reléguée à la place d'assistante ou de sorcière .

Un siècle plus tard, cette tension se reconfigure. Une étude internationale menée par Ipsos et le King's College de Londres auprès de plus de 23 000 personnes dans 29 pays montre qu'« environ un tiers des hommes de la génération Z estiment qu'une épouse doit obéir à son mari », et qu'ils adhèrent plus que leurs aînés à des normes de genre traditionnelles. Ce backlash antiféministe témoigne de la persistance de représentations patriarcales au sein des jeunes générations.

C'est à partir de ce double constat, historique et contemporain, que Camille Hamel et Stéphane Pelliccia amorcent la création de MA. Le spectacle naît du désir d'explorer les mécanismes dans les systèmes de pouvoir et de domination masculine au sein de la création et de la représentation de la magie.

MA
OU L'ART DE NE PAS DISPARAITRE

Forme légère et autonome
solo tout public (Théâtre, magie, objets)

Pour réaliser ce spectacle nous allons prendre le parti d'une dramaturgie en étoile, de plusieurs bulles de proximité , un cabaret de séquences à la rencontre de MA.

Nous souhaitons faire de MA une figure de magicienne contemporaine afin de créer une référence féminine supplémentaire loin du stéréotype de l'assistante ou de la performeuse de Quick change. MA sera présente avec ses boites objets, des endroits de l'inconscient où sont rangés les Histoires Classées de femmes oubliées.

Par le biais des mots, des objets et de la chanson, nous voulons proposer une version de l'histoire des magiciennes mais aussi en questionner la place.

Mettre en regard les systèmes de pouvoir, la disparition des magiciennes, l'invisibilisation des figures féminines.

Enrayer les clichés, laisser la part belle aux individualités en s'affranchissant des normes de genre.

Dans cette création nous envisageons de traiter ce sujet par plusieurs prismes, tout d'abord historique avec la participation de l'historien de la magie et auteur Pierre Taillefer. Poétique en abordant la disparition dans tous les sens du terme. Plastique, en recherchant ce que le papier et le carton offrent comme possibilité esthétique et magique.

MA comme Magicienne, Mathilda (l'effet d'invisibilisation des femmes dans l'Histoire de la science), MAman, MAdame, MAya Deren la réalisatrice, MAya Angelou la poétesse.....

MA
OU L'ART DE NE PAS DISPARAITRE
EXTRAIT

Et bien non...toujours pas... il n y a pas moyen.
Vous me voyez ?
C'est ça, j'en étais sûr...
J'arrive pas à disparaître.

MA t'es trop grande, MA t'es trop épaisse,
MA tu dépasses de partout
On ne voit que toi
Tu débordes
Arrête de déborder
C'est quand même pas sorcier de rentrer
dans une boîte.

Elles font ça tout le temps les filles.
Elles se plient
Elles se calent
Elles se coincent
Je suis une fille, alors j'ai qu'à me coincer...
comme tout le monde.

Ça coince pas ... j'abandonne
Je dois pas être une fille
C'est ça.

Conception

Camille Hamel et Stéphane Pelliccia

Texte

Stéphane Pelliccia

Jeu

Camille Hamel

Technicien.ne

en cours

Scenographie

Camille Hamel et Sabrina Letondu

Costume

Lucie Cunningham

Construction effets magiques

Père Alexandre Denis

Création Lumière

en cours

MA OU L'ART DE NE PAS DISPARAITRE

EQUIPE

CAMILLE HAMEL

Camille Hamel est comédienne, chanteuse, metteuse en scène, compositrice, magicienne et responsable artistique de la compagnie Silence & Songe. Elle débute en tant que comédienne et chanteuse à l'âge de 19 ans au sein de Papillon Noir Théâtre. Elle est alors chanteuse et musicienne autodidacte. À l'âge de 25 ans, elle commence un parcours de formation de 10 ans au Conservatoire régional de Caen en chant lyrique, informatique musicale et technologies appliquées à la musique. Parcours qu'elle terminera diplômée avec mention très bien et félicitations du jury. Toujours attentive à dessiner son parcours d'artiste créatrice elle se forme en magie au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne pendant deux ans, elle rencontrera lors de cette formation plusieurs de ses actuels collaborateurs.

Le travail de Camille Hamel est en perpétuelle évolution, il se meut au contact des rencontres et de son appétence pour la recherche sur les nouvelles formes d'expression. Elle développe une forme de travail pluridisciplinaire où le son et les images sont producteurs de sens, d'expériences et d'émotions, à la frontière entre le réel et l'imaginaire. Son axe principal d'inspiration trouve ses racines dans l'enfance, créer pour consoler, réconcilier et s'amuser. Elle crée en 2011 le spectacle Linon pour le tout petit, puis Mon Toit du monde en 2018, un spectacle théâtral, musical et magique pour une comédienne-chanteuse et quelques objets vivants. En 2021, elle crée le spectacle Anticyclone et en 2022, l'entre-sort Coriolis – deux formes à l'adresse du jeune public. En 2025, Camille Hamel élabore Paysage en ciel mineur, dernier volet de son triptyque autour des blessures liées à l'enfance initié il y a dix ans. La même année, elle réunit une quinzaine d'artistes et une centaine d'amateurices autour du projet Piano Piano, une marche à contre courant, un projet itinérant, une marche poétique, musicale et magique pour accompagner le mouvement de la mer qui nous pousse vers les terres.

Camille Hamel est membre du comité de co-pilotage du réseau jeune public normand « Enfantissage » depuis 2019, et du réseau M.A.R.D.I Marionnettes en Normandie. Elle est artiste associée au Théâtre municipal de Coutances, scène conventionnée d'intérêt national art et création.

STÉPHANE PELLICCIA

Stéphane Pelliccia est comédien, magicien et conseiller magie. Il intègre la compagnie en l'Acte Théâtral en 1995 qui le forme aux arts de la rue et à l'improvisation. Il joue alors dans les créations de Vincent Martin.

Parallèlement, il rejoint la Brigade d'Intervention Théâtrale du Théâtre de l'Unité, et contribue aux créations de Jacques Livchine et Hervé Delafond. Il rencontre Jean Lambert-wild en 1999 et joue dans plusieurs de ses créations. Il mène ensuite un travail de recherche sur la voix électronique, en collaboration avec le compositeur Jean-Luc Therminarias. Passionné par la magie il suit la formation « Magie nouvelle » en 2011 et 2012 au Centre national des arts du cirque. Depuis, il crée notamment avec Jean Lambert-wild, Marco Bataille-Testu et Camille Hamel, des spectacles alliant théâtre et magie. En 2016, il crée avec Jonathan Giard, la Compagnie Mister Alambic, qui formalise une collaboration de plusieurs années. Ensemble, ils créent des spectacles magiques et se spécialisent dans le conseil en magie auprès de nombreuses compagnies, à échelle nationale. Sa collaboration avec Camille Hamel et la compagnie Silence&Songe débute sur la création de Mon Toit du monde où il travailla à la conception d'effets magiques et en tant que technicien plateau. Il a été sur Anticyclone, assistant à la mise en scène et a écrit le texte du spectacle Coriolis. Il continu sa collaboration avec la compagnie sur Paysage en ciel mineur en tant que conseiller magie

ALEXANDRE DENIS

Alexandre Denis est illusionniste, concepteur d'objets truqués et d'effets spéciaux. Il est également prêtre du diocèse de Paris.

Spécialisé dans la manipulation des cartes à jouer, il développe un intérêt particulier pour les techniques de tricherie.

Il poursuit ses activités artistiques notamment dans les illusions théâtrales en travaillant à la création d'effets visuels pour différents spectacles.

En 2019 il reçoit, avec l'équipe de création, le Molière de la création visuelle pour la pièce Chapitre XIII de Sébastien Azzopardi et Sacha Danino.

MA OU L'ART DE NE PAS DISPARAITRE
EQUIPE

PIERRE TAILLEFER

Pierre Taillefer est historien de la magie et conservateur du patrimoine au Ministère de la culture. Ses recherches portent sur l'histoire et l'iconographie des spectacles de curiosités en France à l'époque moderne et contemporaine. Avec Frédéric Tabet, il est notamment l'auteur d'un article sur l'anti-spiritisme dans les spectacles de prestidigitation, paru dans 1895, Revue d'histoire du cinéma à l'été 2015. En 2016, il a été commissaire scientifique de l'exposition Tours et détours de l'escamoteur de Bosch à nos jours à Saint-Germain-en-Laye. Pierre Taillefer co- ecrit Mlle Bénita Anguinet : la première magicienne avec Thibault Ternon, fruit d'un travail de recherche de plus de dix ans dans les collections privées et publiques du monde entier, ce livre retrace pour la première fois la vie d'une artiste magicienne du XIXe siècle au destin exceptionnel : Bénita Anguinet

SABRINA LETONDU

Sabrina Letondu est Auteure, plasticienne et comédienne. Elle est licenciée en Études théâtrales - Paris III. Auteure, plasticienne et manipulatrice au sein de Silence&Songe depuis la création de Mon Toit du monde en 2018. Comédienne avec la Cie M'O. Auteure-interprète des chansons du Projet Moineau(x). Elle continue sa collaboration avec Camille Hamel en co-écrivant le spectacle Anticyclone. Sur la création Coriolis, elle passe de l'autre côté du décor et campe le personnage de ce spectacle. Toujours en collaboration avec Camille Hamel, elle a travaillé sur l'écriture de Paysage en ciel mineur.

LUCIE CUNNINGHAM

Lucie Cunningham est Costumière et regard sur la scénographie. Après avoir suivi des études d'histoire de l'Art et de musique à Nancy, elle part à Londres pour se former en "Theater Design" à la Saint Martin's. Elle y apprend les techniques de recherche et de création d'un univers théâtral en costumes et scénographie. Elle travaille à Londres comme costumière pour diverses compagnies. C'est au cours de ces années qu'elle découvre les marionnettes au Little Angel. Elle décide de partir se former en Asie. Elle rencontre maître Chen XI-Huang, le fils aîné du fameux Li Tian-Lu. Elle apprend avec lui la technique unique de la gaine chinoise pendant 6 années à Taïpei. Sous le regard
bienveillant du maître, elle sculpte, brode, peint et manipule. Lors de son séjour à Taiwan, elle participe à de nombreux spectacles, tant comme costumière que marionnettiste et part en tournée au Canada, au Japon, en Turquie et en France. Puis elle rencontre son mari américain et le suit aux États-Unis. À Austin au Texas, elle développe encore son savoir faire de costumière en tant que première d'atelier dans l'atelier costumes du Mary Moody Northern Theater. Elle participe aussi à de nombreux spectacles des compagnies Glass Half Full et Trouble Puppet. Elle enseigne les marionnettes dans des écoles défavorisées par le biais de l'organisation Action Project. Depuis son retour en France, elle se soucie de créer un lien entre ses deux passions, le costume et la marionnette.

“”Le zèbre, cet animal différent, qui est le seul que l’homme ne peut apprivoiser qui se distingue des autres animaux tout en utilisant ses rayures pour se dissimuler. Les rayures des zèbres sont uniques, comme nos empreintes digitales. Je défends les gens “rayés”, aux formidables potentialités.”
Jeanne Siaud-Fachin Psycologue

A L’ENDROIT DE L’ENVERS

duo tout public à partir de 6 ans (théâtre, magie, objets, danse,musique)

Voir autrement, changer de point de vue.
Célébrer la diversité.
L’envers c’est ce qu’on ne voit pas,
proposer l’expérience d’aller voir l’invisible, d’aller voir à l’intérieur.
Proposer d’imaginer ce qui existe mais qu’on ne voit pas. « Admettons que tu fermes les yeux, la lumière s’éteint, quand la lumière se rallume, c’est comme si tu avais toujours les yeux fermés ».
Nous proposons une expérience, explorons des théories.
Ne voit on pas le monde différemment en le regardant à l’envers ?

Dans la continuité de la ligne artistique de la compagnie et des valeurs que nous défendons, nous explorerons la notion de l’hors normalité. Comment faire une force de ce qui pourrait apparaître comme une faiblesse dans un monde normé (neuroatypies, dyslexie, différences de fonctionnement interne).
Nous allons à nouveau questionner notre adresse au jeune public juste avec l’idée de celebrer leur diversité. En écoutant les enfants, en les écoutant vraiment en tentant de déjouer les tours du bien dire ou du faire comme il faudrait.
Nous deviendrons des passeuses, des portes paroles de leurs points de vue, de leurs ressentis face à ce que les adultes attendent d’eux. Pour collecter cette matière, nous souhaitons travailler au sein d’établissements scolaires cycle 2 et 3 primaires. Nous pourrons poser ce type de questions : Qu’est-ce qu’on attend de toi en tant qu’enfant ? À quel moment tu sens que tu correspond aux attentes ou que tu te sens à côté ? Qu’est-ce que tu t’empêche de faire ? Ça veut dire quoi être “normal” ? À quel moment tu ne te sens pas “normal” ?
Recueillir ces paroles et faire en sorte que les enfants soient considérés dans leurs différences et leur singularité.

A L'ENDROIT DE L'ENVERS

duo tout public à partir de 6 ans (Théâtre, magie, objets, danse,musique)

A la suite de ces rencontres avec les enfants nous travaillerons à l'écriture du texte avec la matière récoltée.

Nous développerons pour aborder ces sujets la thématique de l'envers. L'envers du décor de l'enfance, l'envers de ce que les adultes attendent des enfants.
L'envers, c'est la face cachée, la partie immergée, tout ce qui n'est pas en surface, l'autre côté celui qui existe mais qu'on ne regarde pas ou peu.
Ce qui n'a pas d'importance ?
Ne voit on pas une chose différemment en la regardant à l'envers ?
En faisant l'éloge de la faille, faisons des manquements à la normalité une Force.
Nous sommes persuadées qu'à cet endroit s'ouvre un potentiel de douceur et de poésie.

Au delà du fond et de la parole défendue, ces thématiques abordées sont une réserve poétique inépuisable. Elles offrent une immense potentialité à l'endroit de l'image, de l'écriture, de la magie et des formes croisées. La transversalité des disciplines y aura toute sa place (magie, théâtre, objets, danse, musique)

EQUIPE

Conception : Camille Hamel et Sabrina Letondu
Texte : en cours
Jeu : Camille Hamel
Danse : en cours
Manipulateurice : en cours
Scénographie : En cours
Costumes : Lucie Cunningham
Musique : en cours
Construction effets magiques : Père Alexandre Denis
Création Lumière : en cours

Silence&Songe est une compagnie de spectacle vivant conventionnée par la DRAC Normandie. Elle est soutenue pour ses créations par la Région Normandie, le Département du Calvados, la Ville de Caen et l'ODIA Normandie.

****

Cie Silence&Songe 15 bis rue Dumont d'Urville 14000 Caen - 0608357467

Artistique - Camille Hamel - 0617557940 - camillehamel@silenceetsonge.com
Administration - Lucile Martin - 0608758547 - administration@silenceetsonge.com

Diffusion - Mynd Productions - Florence Chérel - 0663096820 - contact@mynd-productions.com