

Mystery Magnet

Conception, direction et scénographie **Miet Warlop**

du jeu 10 au ven 18 décembre

TnBA – Salle Vauthier / Durée 50 min

En partenariat avec le festival Sur un petit nuage / Ville de Pessac.

Avec

Ondrej Vidlar, Fernando Belfiore, Seppe Baeyens, Kristof Coenen, Christian Bakalov, Sofie Durnez, Harold Henning, Wietse Tanghe, Laura Vanborm, Artemis Stavridi et Miet Warlop

Assistants Scénographie **Sofie Durnez** et **Ian Gyselink** / **Son Stefaan Van Leuven** et **Stephen Dewaele** / Regard extérieur **Nicolas Provost** / Assistant dramaturgie **Namik Mackic**
Production **CAMPO – Gent**

Coproduction **Kunstenfestivaldesarts – Bruxelles, Göteborgs Dans & Teater Festival**
En collaboration avec Vooruit – Gent

TnBA – Théâtre du Port de la Lune

Place Renaudel BP7
F 33032 Bordeaux
Tram C / Arrêt Sainte-Croix

Renseignements et location

Au TnBA - Ma > Sa, 13h > 19h
billetterie@tnba.org
T 05 56 33 36 80
www.tnba.org

Sommaire

Résumé et premières pistes ..... page 3

Avant le spectacle : la représentation en appétit !..... page 4

- 1 – Quelques images pour commencer**
- 2 – Qui est Miet Warlop ?**
- 3 - Qu'est-ce qu'une performance ?**
- 4 - Entretien avec l'artiste**

Après le spectacle : pistes de travail..... page 9

- 1 – Soyez créatifs !**
- 2 - De drôles de personnages**
- 3 – Atelier critique**

Bibliographie – Sitographie – R(APPELS)..... page 13

Les « recettes magiques » ..... page 14

Résumé du spectacle

Sur scène, un mur vide, blanc, immaculé. Qui ne va pas le rester très longtemps ! Car six créatures à la capillarité défiant les lois de la gravité mettent très vite la main à la pâte pour faire naître le délire et le chaos. Le plateau devient alors un cataclysme visuel digne d'un champ de bataille. Dans un esprit déjanté et foutraque, les séquences abracadabrantesques se succèdent dans un continuum d'images où se côtoient art contemporain et dessin animé : radeau gonflable servant de traîne de mariée, drôle d'amazone sur un cheval dont la queue finit en chignon de femme, humain aux allures de centaure... Le tout servi sur un plateau subissant des explosions de peinture de couleur, façon Jackson Pollock. Dans cet univers singulier et onirique, tout n'est que métamorphose et mutation... Aux commandes de cet ovni théâtral qui impressionne nos rétines et s'enracine profondément dans notre esprit, une artiste belge venue des arts visuels, Miet Warlop. Son monde burlesque ébauche l'esquisse d'un monde où l'humour naît de la tristesse, la magie de l'ordinaire et l'excitation de la peur. Avec *Mystery Magnet*, l'imagination est bien au pouvoir.

Premières pistes

- Poussez les élèves à réfléchir sur le titre du spectacle ? Que leur inspire-t-il ?

Mystery Magnet peut faire référence à des aimants sur un frigo, le frigo étant la toile blanche.

- Analysez la photo de la première page : Qu'est-ce qui apparaît au 1er et 2nd plan ? À quoi ressemble le personnage mis en scène ? Que fait-il ? Pourquoi ?
- Sélectionnez des mots clés dans l'édito et tentez d'imaginer à quoi ressemblera la pièce.

Avant le spectacle : la représentation en appétit !

1 – Quelques images pour commencer...

➔ A votre avis qui sont ces personnages ? Que font-ils ? Que leur est-il arrivé ?

2 – Qui est Miet Warlop ?

Miet Warlop est une artiste visuelle belge.

Diplômée de l'Académie royale des Beaux-Arts de Gand, elle remporte plusieurs prix avec son spectacle de fin d'étude en 2004. Par la suite elle réalise de nombreux spectacles, actions, interventions et mises en scène. En 2012 elle s'interroge sur le rapport entre arts visuels et arts vivants. De cette recherche naît *Mystery Magnet*, une série de personnage-objets autonomes, de tableaux vivants et de scènes qui sont présentées sous une procession fantastique, un continuum d'images fortes et indépendantes dont l'ensemble évoque un monde singulier.

→ S'attarder sur la définition d'arts visuels :

Ce sont les arts qui produisent des OBJETS perçus essentiellement par l'œil

Pour plus d'infos : <http://e-cours-arts-plastiques.com/definition-darts-plastiques/>

→ Qu'est-ce qui en fait partie ?

Les arts plastiques, les graffitis, la photographie, le cinéma, l'art vidéo et l'art numérique, mais aussi les arts appliqués et les arts décoratifs (art textile, design, marqueterie...) et l'architecture.

→ Qu'est-ce qui n'en fait pas partie ?

La musique, le théâtre, la danse qui sont des arts VIVANTS.

→ En déduire ce qu'est *Mystery Magnet*.

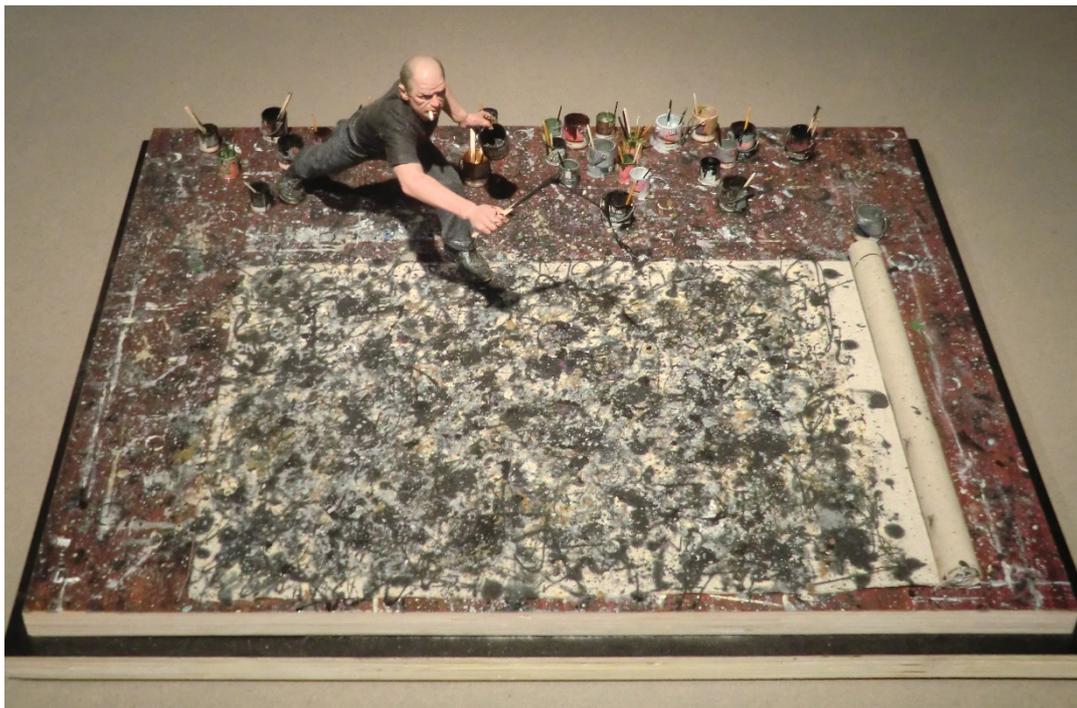
Un mélange entre arts visuels et arts vivants, entre le théâtre et les arts plastiques :

C'est une PERFORMANCE

3 - Qu'est-ce qu'une performance ?

Il faut distinguer la notion de performance artistique de celle de performance sportive qui se rapporte à la notion de prouesse ou d'excellence. L'art-performance c'est une ACTION artistique. En effet, dans L'art-performance on se focalise sur l'action de l'artiste pour créer une œuvre d'art, plus que sur l'œuvre d'art en elle-même. Cette conception de l'art sous-entend une visée politique : on refuse la simple réduction de l'art à la mise en forme d'objets que le marché ou les institutions artistiques peuvent s'approprier, ici c'est l'action qui compte, pas l'objet, et ça personne ne peut le posséder.

À l'origine de l'art-performance se trouve l'action painting lancée dans les années 1950-1960 avec Yves Klein et Jackson Pollock. Ces deux artistes sont influencés par les surréalistes qui privilégient l'inconscient artistique au conscient, pour eux il faut laisser l'inconscient parler aussi bien dans l'écriture que sur la toile. Pour cela, Jackson Pollock a inventé une nouvelle manière de peindre qui est de projeter de la peinture du bout de ses pinceaux sans toucher les toiles placées au sol. Les tableaux ainsi produits dévoilent des formes aléatoires, non contrôlées par l'artiste laissant ainsi une part de son inconscient s'exprimer.

Jackson Pollock, Tierney Gallery, New York

Yves Klein a lui aussi révolutionné la peinture avec ses *Anthropométries de l'Epoque bleue*. Il a utilisé les corps de jeunes femmes nues enduites de peinture bleue pour laisser une empreinte sur des papiers blancs disposés sur les murs et le sol d'une galerie. À la manière d'un metteur en scène de théâtre, Yves Klein a mis en scène une gestuelle complexe pour ces corps nus devenus les figures d'un étrange ballet dans lequel les actrices se roulaient ou se traînaient par les mains sur le sol, sous les yeux de l'assistance.

bpk, Berlin / Photo: Charles Wilp / Art Resource, NY / Klein, Yves (1928-1962) © ARS, NY

- ➔ Lancez un atelier peinture à la manière de Jackson Pollock et d'Yves Klein ou vous pourrez exécuter des projections de peinture ou peindre avec les mains.
- ➔ Faire preuve d'imagination pour inventer une autre manière originale de peindre.

4 - Entretien avec l'artiste

« Cette fois-ci, je voulais que le spectacle soit frontal : le spectateur est sur son siège et il regarde la scène depuis sa place de façon normale. Mais « Mystery Magnet » ne raconte pas vraiment une histoire, il s'agit plutôt d'une séquence organique d'images avec une histoire sous-jacente. »

Miet Warlop cherche de l'inspiration non seulement dans les arts visuels mais aussi les films et les dessins animés, par exemple *Happy Tree Friends*.

« On voit des personnages mignons se faire des choses absolument horribles. Ils finissent aussi par se mettre dans des situations très pénibles parce que, par exemple, ils sont trop enthousiastes. On en retrouve des échos dans le spectacle. « Mystery Magnet » a quelque chose d'une douce horreur que je pourrais vous décrire comme une boucherie de tendresse, en beauté. En combinant plusieurs images et en jouant et manipulant leurs contextes, j'essaie de rendre les scènes plus douces qu'elles ne sont à première vue. »

Les spectacles sont composés d'une succession d'actions surréelles. Chaque personnage laisse sa trace.

DAC - dossier d'accompagnement culturel

Théâtre en famille – à partir de 10 ans

Bordeaux, octobre 2015

« (...) Chaque objet ou personnage est en mesure de laisser sa marque, le plus souvent un liquide.
À la fin, ce qui nous reste, c'est un canevas, une sorte de dessin des actions de chacun. »

*Extraits de l'entretien Butchered in Beauty, avec Ive Stevenheydens
pour Agenda, Brussel Deze Week, mercredi 2 mai 2012*

- ➔ Montrer des épisodes d'Happy Tree Friends :
https://www.youtube.com/results?search_query=happy+tree+friends
- ➔ Réfléchir sur le concept de « boucherie de tendresse »
- ➔ Imaginer ce que pourrait être la performance à partir des informations données par l'interview. Que se passe-t-il quand Jackson Pollock rencontre Happy tree Friends ?

Après le spectacle : pistes de travail

1 - Soyez créatifs !

- ➔ Maintenant que vous avez vu le spectacle, essayez de produire une affiche de celui-ci et de proposer un titre alternatif.
- ➔ Vous avez pu remarquer que la pièce n'a pas de dialogues, et si vous essayiez d'écrire l'histoire du spectacle, de ses personnages : Que peuvent-ils bien se dire s'ils pouvaient parler ?

2 – De drôles de personnages

Vous avez vu que pleins d'étranges personnages ponctuent la pièce. Certains d'entre eux sont des êtres hybrides, mi-homme / mi-animal / mi-objet, comme ce cheval aux jambes de femme et à la queue en chignon. Le Surréalisme excelle dans la représentation de corps hybrides, lieux de métamorphoses entre l'homme et l'animal, le réel et l'irréel. Des Minotaures de Picasso aux peintures de Marx Ernst, en passant par les corps mêlant l'animé et l'inanimé de Magritte, c'est un cortège de « monstres », à la fois merveilleux et terribles qui se déploie.

Petit point sur le mouvement surréaliste

Dominé par la personnalité d'**André Breton**, le *Surréalisme* est d'abord d'essence littéraire. Son terrain d'essai est une expérimentation du langage exercé sans contrôle. Puis cet état d'esprit s'étend rapidement aux arts plastiques, à la photographie et au cinéma, non seulement grâce aux goûts de Breton, lui-même collectionneur et amateur d'art, mais aussi par l'adhésion d'artistes venus de toute l'Europe et des États-Unis pour s'installer à **Paris**, alors capitale mondiale des arts. Les artistes surréalistes mettent en œuvre la théorie de libération du désir en inventant des techniques visant à reproduire les mécanismes du rêve. Ils s'efforcent de réduire le rôle de la conscience et l'intervention de la volonté. Le frottage et le collage utilisés par **Max Ernst** et les dessins automatiques réalisés par **André Masson** en sont les premiers exemples. Peu après, **Miró**, **Magritte** et **Dali** produisent des images oniriques en organisant la rencontre d'éléments disparates.

→ En s'inspirant des différents tableaux ci-dessous, dessinez à votre tour un être hybride que vous aurez inventé !

Max Ernst, *L'ange du foyer*, Solomon R. Guggenheim à New York

Pablo Picasso, *Minotaure*, Saldenberg Gallery, New York

Service des relations avec les publics :

10

Magritte, *Invention collective*, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, Allemagne

3 - Atelier critique

- ➔ A partir des deux critiques ci-dessous, demandez-vous ce qu'est une critique :
A quoi sert-elle ? Par qui est-elle écrite ? Où est-elle publiée ?

[Critique] Coup d'envoi des Latitudes Contemporaines avec Miet Warlop et son déjanté *Mystery Magnet*

Pour sa soirée d'ouverture, le festival des Latitudes Contemporaines a choisi d'accueillir la Belge Miet Warlop avec sa création Mystery Magnet (2012). Onirique, burlesque, complètement déjantée, entre rire et cruauté, cette performance accomplie par six interprètes déroute au premier abord, avant d'emporter le public dans un élan d'imagination et d'humour qui n'a laissé personne indifférent.

Les premières minutes de *Mystery Magnet* laissent perplexes. Un homme obèse est allongé sur le plateau. Lorsqu'il finit par se lever en réalisant un roulé-boulé par terre, il semble pénétrer dans un monde étrange, où de drôles de créatures dissimulées derrière leurs cheveux - véritables ou perruques extravagantes - donnent à voir des tableaux tous plus abracadabrantesques que les autres. Souvent drôles, parfois gênants, ou alors d'une force visuelle étonnante, comme cette amazone juchée sur un cheval à talons hauts, jusqu'à ce que les deux ne finissent par former une terrible figure féminine : tels sont les monstres qui peuplent l'univers de Miet Warlop où la couleur éclabousse littéralement le plateau et le fond de scène, où un requin et de longs filaments noirs envahissent le public, où la violence est neutralisée par un humour grinçant et savoureux.

Si les premières minutes de *Mystery Magnet* nécessitent une certaine adaptation à cet univers si loin de la réalité, il suffit de lâcher prise avec notre rationalité pour se laisser entraîner avec délectation dans le monde fantasmagorique de l'artiste belge. Ni danse ni théâtre, on est ici dans la performance la plus pure, qui fait la part belle à l'inventivité et à la recherche visuelle. Cette fantaisie onirique lance donc les festivités des Latitudes Contemporaines, qui parcourront la région lilloise jusqu'au 20 juin, et qui affirment leur soutien aux intermittents du spectacle.

11

Service des relations avec les publics :

Camille Monmège / 05 56 33 36 68 / c.monmege@tnba.org - Marlène Redon / 05 56 33 36 62 / m.redon@tnba.org / Solène Bodereau / 05 56 33 36 83 / s.bodereau@tnba.org

Miet Warlop explose la Cité internationale

MARIE-CHRISTINE VERNAY 4 AVRIL 2014 À 20:16

CRITIQUE Théâtre Artiste visuelle belge passée à la scène, Miet Warlop développe dans *Mystery Magnet* le all-over à la Jackson Pollock, technique où chaque coup de pinceau (ici des explosions de tubes de peinture) annule le précédent et le rapport de celui-ci avec la surface du fond et l'idée même d'un cadre. Dans le spectacle proposé à Paris, à la Cité internationale, avec le Théâtre de la Ville, qu'elle qualifie de «*boucherie de tendresse*», elle compose un continuum d'images fortes et indépendantes où se côtoie l'art contemporain comme le dessin animé.

Sa scène dans la scène traditionnelle modifie le regard du spectateur, allant et venant d'une image à l'autre sans autre guide que sa propre sensation et subjectivité.

Quelqu'un vomit seize fois, quatre urinent contre le mur, une Jeep à des fuites, un obèse est affalé dans un trou du décor... à chacun de se repérer dans cette fable éclatée où les liquides et les humeurs laissent des traces de douceur et d'humour.

Marie-Christine VERNAY

Mystery Magnet de **Miet Warlop** Théâtre de la Cité internationale, jusqu'au 15 avril, 01 43 13 50 50, www.theatredelacite.com

A VOUS DE JOUER !

- ➔ Quel moment du spectacle avez-vous préféré/détesté, pourquoi ?
- ➔ Quels sont les moments que vous associez à des adjectifs comme drôle, beau, joyeux, triste, effrayant, rapide, ennuyeux, laid, brillant, étonnant ?
- ➔ Ecrivez un portrait chinois du spectacle : Si c'était une couleur, qu'elle serait-elle ? Si c'était une plante ? Un animal ? Un objet ? Un instrument de musique ?...
- ➔ A partir de ces trois exercices, et des critiques mises à votre disposition, essayez de d'écrire votre propre critique poétique du spectacle, en utilisant des images et en argumentant sur vos impressions.

Bibliographie

Sur le surréalisme :

Le surréalisme pour les enfants, Centre Pompidou, Les cahiers du musée national d'art moderne

Comment parler du surréalisme aux enfants, Anne Thomas-Belli, éd. Le baron perché

Sur la performance:

Dictionnaire de la performance et du théâtre contemporain, Patrick Pavis, éd Armand Colin

La performance : Du futurisme à nos jours, RoseLee Goldberg, éd. Thames et Hudson

Sur le théâtre :

Ô théâtre, Gwénola David, éd autrement

Sortir au théâtre à l'école primaire, Martine Legrand, CRDP Académie d'Amiens, éd Hachette

Tous au théâtre, Guide du professeur, Emmanuelle Chesnelle, CRDP Académie de Caen

Sitographie

Le site de Miert Warlop
www.mietwarlop.com

Le teaser du spectacle
<https://www.youtube.com/watch?v=RMeDj217o20>

Dossier sur *Mystery Magnet* de La Criée, Théâtre national de Marseille
<http://www.theatre-lacriee.com/#/spectacle/mysterymagnet>

Les dossiers pédagogiques du Centre Pompidou sur le surréalisme et la performance
<https://www.centrepompidou.fr>

(R)APPELS

- ➔ Le dossier de presse du spectacle est téléchargeable sur notre site internet www.tnba.org
- ➔ Vous y trouvez également des photos du spectacle

Les « recettes magiques » applicables à tout spectacle

Emmener un groupe au théâtre n'est pas chose anodine ! Ce D.A.C vous donne quelques clés afin de préparer au mieux cette sortie dans son avant comme son après. Ces propositions ne sont que des pistes qui demandent à être explorées, libre à vous d'en rajouter !

L'équipe des relations avec les publics du TnBA

Avant la représentation

L'Univers du théâtre

- ➔ Faire l'état des lieux des expériences théâtrales des membres du groupe : Demander ce que le mot « théâtre » leur évoque. Se renseigner pour savoir qui est déjà allé au théâtre et quels souvenirs il en garde ? Quel genre de pièce a-t-il vu ? Quelles disciplines artistiques ?
- ➔ Faire un rapide historique du théâtre (dans l'antiquité, au moyen-âge, à la renaissance...) et des différents types de théâtres selon les pays (la comedia dell'arte, le théâtre nô...).
(Demandez-nous la Mallette d'exploration sur l'Histoire du théâtre)
- ➔ S'intéresser à la réalité économique et politique du théâtre à travers les époques en posant la question du prix (la protection royale, la censure, le mécénat, la subvention...).
- ➔ Découvrir les différents métiers du théâtre, qui fait quoi, de qui a-t-on besoin pour monter un spectacle ? Quelles sont les étapes de fabrication ?
(Demandez-nous la Mallette d'exploration sur les métiers du spectacle).
- ➔ Visiter un (ou des théâtres) et découvrir la réalité du lieu, familiarisez-vous avec le vocabulaire théâtral, ses conventions et ses superstitions.
(Le TnBA propose des visites de ses salles sous certaines conditions).

La pièce

- ➔ Lire l'affiche du spectacle : Nommer les impressions, émettre des hypothèses sur la thématique et mettre en commun toutes les réponses afin de représenter l'idée globale que nous pouvons avoir de la pièce.
- ➔ Lire le texte de présentation du spectacle, disponible sur la brochure ou le site internet, que vous inspire-t-il ? Quels sont les mots-clés ? Tentez d'imaginer à quoi ressemblera le genre et l'atmosphère de la pièce.
- ➔ Regarder des photos du spectacle : Que cela vous indique-t-il par rapport à la mise en scène choisie ? Faire parler les personnages : que peuvent-ils bien se dire ?
- ➔ S'il s'agit d'une pièce classique, vous pouvez comparer les différentes mises en scènes qui ont émanées du texte (vous pouvez en trouver des extraits vidéos sur <http://www.reseau-canope.fr/antigone/>) et demander aux personnes du groupe d'imaginer à leur tour une scénographie, des costumes et une mise en scène de l'œuvre.
- ➔ Chercher des documents annexes (articles de presse, entretiens avec le metteur en scène...) : Que vous apportent-ils comme informations supplémentaires sur le spectacle ?

Après la représentation

Analyser le spectacle

L'espace théâtral	- Comment sont placés les spectateurs par rapport à la scène, aux comédiens ?
L'espace scénique	- Quelles sont ses caractéristiques (sol, mur, formes, couleurs...) - Est-il unique ou évolutif ? - Est-il encombré ou minimaliste ?
Les objets scéniques	- Quelles sont leurs caractéristiques ? A quoi servent-ils ? - Quels sont leurs rôles (symbolique, métonymique...) ?
La lumière	- A quel moment intervient-elle ? - A quoi sert-elle ? Quel est son rôle ?
La musique	- Qui en est à l'origine (un acteur, un régisseur son, des musiciens...) ? - Quels sont ses effets et ses conséquences sur la représentation ?
Les costumes	- Quelles sont leurs fonctions (caractériser un milieu social, une époque...) ? - Quels sont les choix esthétiques (couleurs, formes, matières...) ?
Les acteurs	- Quels sont leurs apparences physiques ? (costume, maquillage, posture, mimiques..) ? - Quels sont leur rapport au groupe (déplacements, jeu de regards...) ? - Quels sont leur rapport au texte et à la voix (diction, rythme, variations...) ?
Les personnages	- Quelles sont leurs histoires ? Les rapports qui les unissent ?
La mise en scène	- Quel est son parti-pris esthétique (réaliste, symbolique...) ? - Quelle est la place du texte ? Le rapport entre celui-ci et l'image ? - Quel est son discours, son propos sur l'homme et le monde ?
Le spectateur	- Quelle résonance la pièce a-t-elle avec votre intime, votre histoire ?

Donner son opinion

- A la manière de Georges Perec, raconter vos souvenirs du spectacle en commençant par : « Je me souviens de... » (une image, un mot, un accessoire...)
- Résumer le spectacle en un mot ; mettre l'ensemble des mots écrits par le groupe dans un chapeau et, chacun son tour, tirer un mot et tenter de l'expliquer par rapport à votre ressenti du spectacle
- Mobiliser la mémoire de vos 5 sens (le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue) et dire ce que chacun de vous a ressenti pendant la représentation
- Décrire son moment ou son personnage préféré du spectacle
- Faire un portrait chinois du spectacle (si c'était une couleur, un animal, une odeur...)
- Ecrire un haïku sur la pièce (5 syllabes, puis 7 syllabes, puis 5 syllabes)
- Rédiger une liste d'adjectifs pour qualifier la pièce
- A partir de ce travail de rédaction, et de la lecture de critiques de presse, écrire sa propre critique du spectacle.
- Organiser un débat : Un groupe fait la promotion du spectacle alors que l'autre joue les critiques mécontents.

Faire marcher son imagination

- Imaginer un titre, une affiche et une bande-annonce alternative au spectacle
- Proposer une scénographie personnelle : quels décors ? quels costumes ?
- Rejouer une scène différemment, proposer une autre mise en scène
- En groupe, réaliser un tableau vivant d'un moment-clé du spectacle, les autres décrivent ce qu'ils voient
- Imaginer le monologue intérieur d'un personnage
- Imaginer une fin alternative, réécrivez une scène : Que se serait-il passé si... ?
- Jouer une émission de télévision où un journaliste interview le metteur en scène, un acteur ou le dramaturge.