

GANDINI

2024

Heka

Magie et jonglage au sommet

**En collaboration avec
Yann Frisch**

SOMMAIRE

01

LE SPECTACLE

Introduction, note d'intention,
collaborateurs

INFORMATIONS

Presse, communication, crédits,
informations techniques, avec les
publics

02

03

GANDINI JUGGLING

Biographies et contacts

01

LE SPECTACLE

Introduction, note d'intention, collaborateurs

LE SPECTACLE

Heka ('hɛkə) : Un dieu-enfant incarnant la puissance dont les dieux sont porteurs. Les hommes faisaient appel à lui, et Heka devint un dieu de la magie, le patron des magiciens.

Heka, le nouveau spectacle de Gandini Juggling, est une exploration artistique audacieuse qui réinvente les notions de magie et de jonglerie. Inspirés par le dieu égyptien de la magie, les artistes de Gandini repoussent les limites des deux genres pour créer une expérience visuelle et esthétique unique.

Dans ce spectacle, la magie n'est pas seulement une question d'illusion, mais plutôt un langage artistique utilisé pour exprimer des émotions et raconter des histoires. Les jongleurs de Gandini utilisent les objets qui apparaissent et disparaissent, flottent, se multiplient ou changent de couleur comme des éléments de leur chorégraphie. Chaque geste, chaque mouvement est soigneusement orchestré pour créer des tableaux visuels époustouflants.

La chorégraphie devient l'essence même du spectacle. Les jongleurs explorent les répétitions, les variations rythmiques, les motifs et les interactions entre eux pour créer des séquences complexes et captivantes. L'objectif est de transcender les notions traditionnelles de la magie et de la jonglerie pour les élever au rang d'art à part entière.

En défiant les conventions et en repoussant les limites des deux disciplines, Gandini Juggling crée un spectacle qui défie les attentes du public. *Heka* offre une expérience immersive où l'esthétique, la créativité et la virtuosité technique se rencontrent pour éblouir et émerveiller les spectateurs. C'est un voyage artistique qui invite le public à découvrir une nouvelle dimension de la magie et de la jonglerie, repoussant les frontières de ce qui est considéré comme possible.

INSPIRATION

La magie en tant que langage chorégraphique

Dans *Heka*, Gandini Juggling s'inspire des tours de magie du 20ème 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.

INSPIRATION

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.

COLLABORATEURS

Yann Frisch

Magiciens

Yann Frisch, artiste français de renommée internationale, 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.

Alice Williamson

Costumes

Alliant ses compétences en design à son expérience de la danse, Alice a commencé à créer des costumes de ballet, des bodys et des accessoires pour elle-même.. Maintenant installée à Londres, son atelier crée des œuvres d'art portables pour tous les artistes sur scène et dans la rue.

COLLABORATORS

Guy Hoare

Lumières

Comme pour 4x4, Meta et Spring, nous avons confié la création lumière de Heka à l'époustouflant Guy Hoare.

INFORMATIONS PRATIQUES

Format : salle

Durée : approx. 55 minutes

En tournée : 6 artistes, 1 technicien

Décor : pas de décor, nous amenons les accessoires

âge : tous les âges

Partenaires (en cours)

- La Garance - scène nationale de Cavaillon
- Arts Council England

Timeline

Automne 2022 : Recherches préalables

Printemps / été 2023 : 8 semaines de recherches et développement

Au cours de l'année 2024 : 8 semaines de création

Décembre 2024 : dernières semaines de création et premières

CRÉDITS

Mise en scène : Sean Gandini

Assistante à la mise en scène : Kati Ylä-Hokkala

Mentor magie : Yann Frisch

Distribution : Kati Ylä-Hokkala, Yu-Hsien Wu, Kim Huynh, Erin O'Toole, Sean Gandini, Sakari Männistö

Lumières : Guy Hoare

Costumes : Alice Williamson

AVEC LES PUBLICS

Lors de nos tournées, nous sommes toujours ravis de rencontrer des jongleurs talentueux qui nous racontent avoir participé à l'un de nos ateliers lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est cette réalisation qui nous a poussés à mettre en place un programme éducatif destiné aux futurs jongleurs, qu'ils soient amateurs ou professionnels.

Avec nos ateliers, notre ambition est de susciter l'envie, d'inspirer et de motiver de potentiels futurs jongleurs. Les artistes de notre compagnie sont également des enseignants dans les meilleures écoles de cirque du monde, et ils sont ravis de donner des cours au public local lors de nos tournées.

Nous proposons une série d'ateliers adaptés aux jongleurs novices, amateurs ou professionnels :

- Chaque atelier a une durée de 2 heures et est animé par un ou deux artistes.
- Les ateliers peuvent accueillir des groupes de 20 à 30 participants.
- Ils peuvent être organisés en présentiel ou en ligne.

Pour plus d'informations : axel@gandinijuggling.com.

03

GANDINI JUGGLING

Biographies et contact

The Guardian
“Gandini Juggling est à la pointe de la révolution silencieuse du cirque britannique.”

LA COMPAGNIE

Formé en 1992 par les jongleurs de renommée mondiale Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala, Gandini Juggling reste à l'avant-garde du cirque contemporain en réinventant et revitalisant l'art du jonglage pour le XXIe siècle.

Gandini Juggling célèbre le jonglage dans toutes ses facettes, explorant non seulement ce qu'est le jonglage, mais aussi ce qu'il peut être. Actuellement, un ensemble en constante évolution composé d'un groupe de jongleurs virtuoses, ils élargissent régulièrement leur groupe pour inclure jusqu'à 20 artistes lors d'événements et de performances spécialement commandés. D'une productivité féroce, ils créent constamment de nouvelles œuvres, allant de fusions artistiques/radicales avec le jonglage à des performances théâtrales accessibles, des études chorégraphiques à des routines commandées commercialement.

Depuis leur création, les Gandini ont réalisé plus de 6 000 spectacles dans 50 pays. Ils continuent de se produire dans de nombreux festivals et lieux prestigieux à travers le monde. Ces lieux vont des musées d'art contemporain en France aux opéras en Allemagne, des théâtres au Liban aux chapiteaux en Argentine. Plus près de chez eux, les Gandini se produisent lors des principaux festivals en plein air et dans les théâtres du Royaume-Uni, notamment à la Royal Opera House de Londres, à l'English National Opera, au Royal National Theatre et à Sadler's Wells.

Dans la création de leurs œuvres, Gandini Juggling collabore avec un large éventail de leaders culturels, s'associant initialement avec la danseuse et chorégraphe pionnière et influente Gill Clarke. Les Gandini continuent d'être influencés par diverses disciplines, notamment des compositeurs, des chorégraphes de ballet, des stylistes, des programmeurs informatiques, des concepteurs sonores, des fabricants de décors et des mathématiciens, entre autres. Ils ont travaillé plusieurs saisons avec des orchestres, chorégraphiant des motifs de jonglage sur une large gamme de compositions classiques, et ont également fait composer spécialement de la musique pour eux par les grands compositeurs Tom Johnson, Nimrod Borenstein et Gabriel Prokofiev.

LA COMPAGNIE

En plus de leurs performances, Gandini Juggling est très sollicité dans les principales écoles de cirque. Ils donnent des ateliers, créent des spectacles et soutiennent la nouvelle génération d'artistes de cirque. Parallèlement à cela, Gandini publie des livres et propose des cours virtuels pour promouvoir une compréhension plus large des magnifiques possibilités du jonglage, tant pour les jongleurs que pour les non-jongleurs. Les Gandini ont une soif insatiable de nouvelles pièces de jonglage et un désir ardent de collaborer, de communiquer et de provoquer. Leur objectif est de repositionner le jonglage en tant qu'art polyvalent, captivant et malléable pour notre époque.

SEAN GANDINI

Sean Gandini est l'un des pionniers du jonglage contemporain. En tant que performeur, chorégraphe et metteur en scène, il repousse depuis plus de 25 ans les limites du jonglage en tant que discipline et en tant qu'art.

Ayant grandi à La Havane, à Cuba, Sean était fasciné par la magie et les mathématiques, mais c'est peu de temps après avoir commencé le jonglage qu'il a développé une fascination durable pour tous les aspects de cet art. Sa carrière professionnelle a débuté dans les années 1980, se produisant régulièrement au célèbre Covent Garden de Londres et tournant avec différentes compagnies de théâtre, dont la pionnière Ra-Ra Zoo. En 1991, avec Kati Ylä-Hokkala, il a co-fondé Gandini Juggling, et ensemble, ils ont été à l'avant-garde des expérimentations sur ce que le jonglage est et ce qu'il peut être.

Sean est un créateur prolifique. Qu'il travaille avec la technique du jonglage "pur", crée des spectacles d'art de rue spectaculaires ou explore les manières dont le jonglage peut se mêler à d'autres formes d'art, Sean est guidé par une curiosité naturelle et un plaisir infini face aux innombrables possibilités de lancer des objets en l'air.

Cela a conduit à la création d'une variété de spectacles, dont le ludique Sweet Life, la célébration diaboliquement complexe des Jeux Olympiques de Londres Twenty/Twenty, et leur succès retentissant, l'hommage sombrement humoristique et théâtral à Pina Bausch, Smashed.

LA COMPAGNIE

KATY YLÄ-HOKKALA

Kati Ylä-Hokkala 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. Les performances de Kati sont toujours marquées par une précision calme et unique, une précision qui découle de décennies de lancers en étant debout sur une jambe. Kati a utilisé cette même précision calme pour guider Gandini Juggling au cours des 25 dernières années.

Kati 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, Kati a également co-dirigé de nombreuses pièces de la compagnie.

LA COMPAGNIE

RÉPERTOIRE

1992 <i>nEither Either both and...</i>	2010 <i>Smashed</i>
1994 <i>Caught Still / Hanging</i>	2011 <i>Blotched</i>
1995 <i>... and other curiOus questions</i>	2011 <i>Motet (with Circo Aereo)</i>
1996 <i>Septet</i>	2012 <i>Chinoiseries</i>
1998 <i>Septet/2</i>	2012 <i>Twenty/Twenty</i>
1999 <i>Remembering Rastelli</i>	2013 <i>CLOWNS & QUEENS</i>
2000 <i>Big</i>	2014 <i>4 x 4 : Ephemeral Architectures</i>
2000 <i>Cube</i>	2015 <i>8 Songs</i>
2000 <i>Dome</i>	2015 <i>Meta</i>
2002 <i>Don't Break My Balls</i>	2016 <i>Sigma</i>
2002 <i>Vivaldi Light Balls</i>	2016 <i>SmashedXL</i>
2002 <i>Quartet</i>	2017 <i>Akhnatén</i>
2002 <i>Racketeers</i>	2017 <i>Spring</i>
2004 <i>No Exit</i>	2019 <i>stackKcats</i>
2006 <i>Mozart Glow Clubs</i>	2020 <i>Smashed2</i>
2008 <i>Downfall</i>	2022 <i>LIFE</i>
2009 <i>Night Clubs</i>	2023 <i>The Games We Play</i>

Pour plus d'informations sur les spectacles actuellement disponibles en tournée: www.gandinijuggling.com/en/our-shows

Pour plus d'informations sur nos précédents spectacles: www.gandinijuggling.com/en/previous-shows/

CONTACT

Vous avez des questions?

Contactez notre chargé de diffusion:
axel@gandinijuggling.com.

