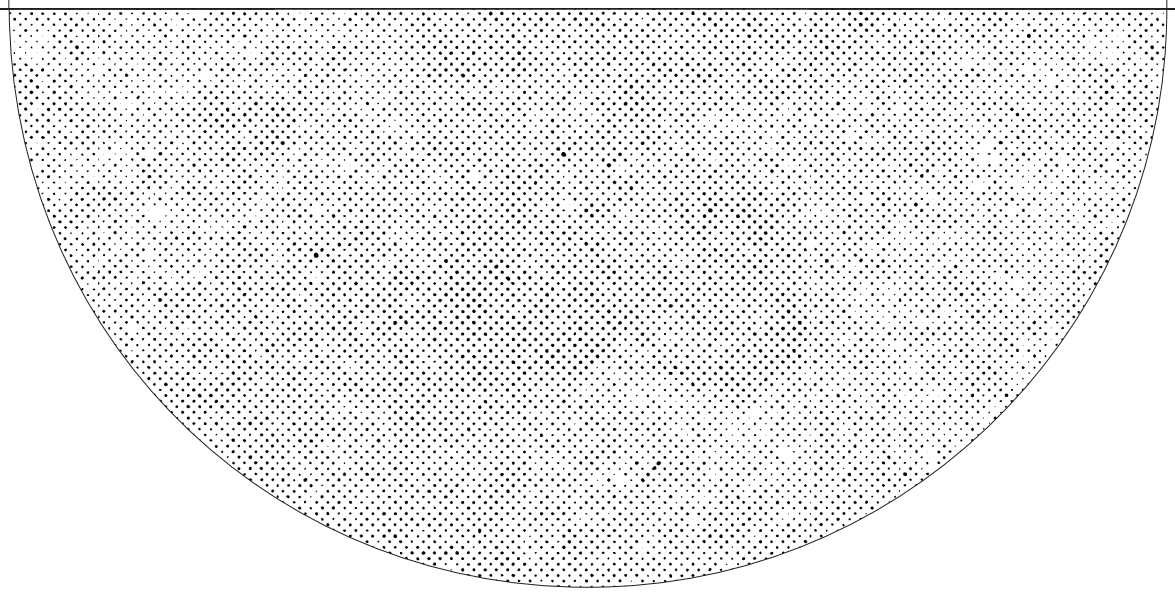
hmg

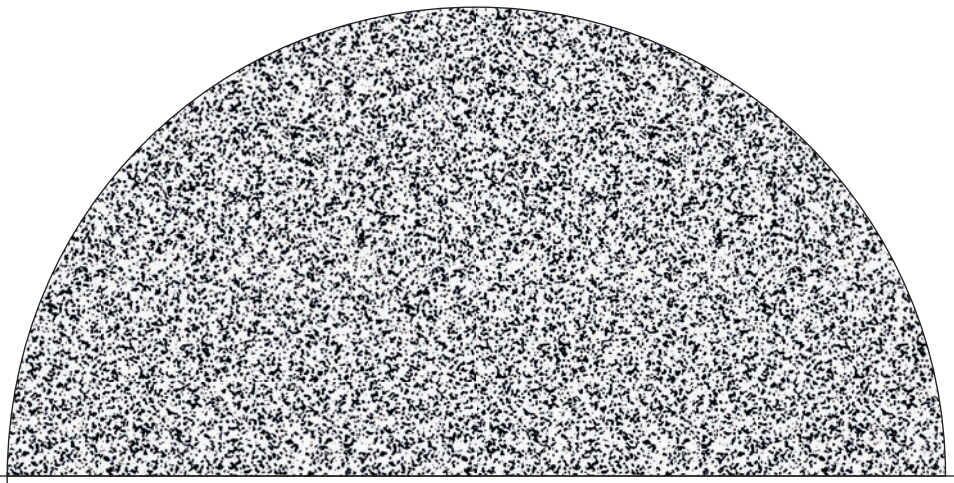
· Création 2024 ·

Thaumazein

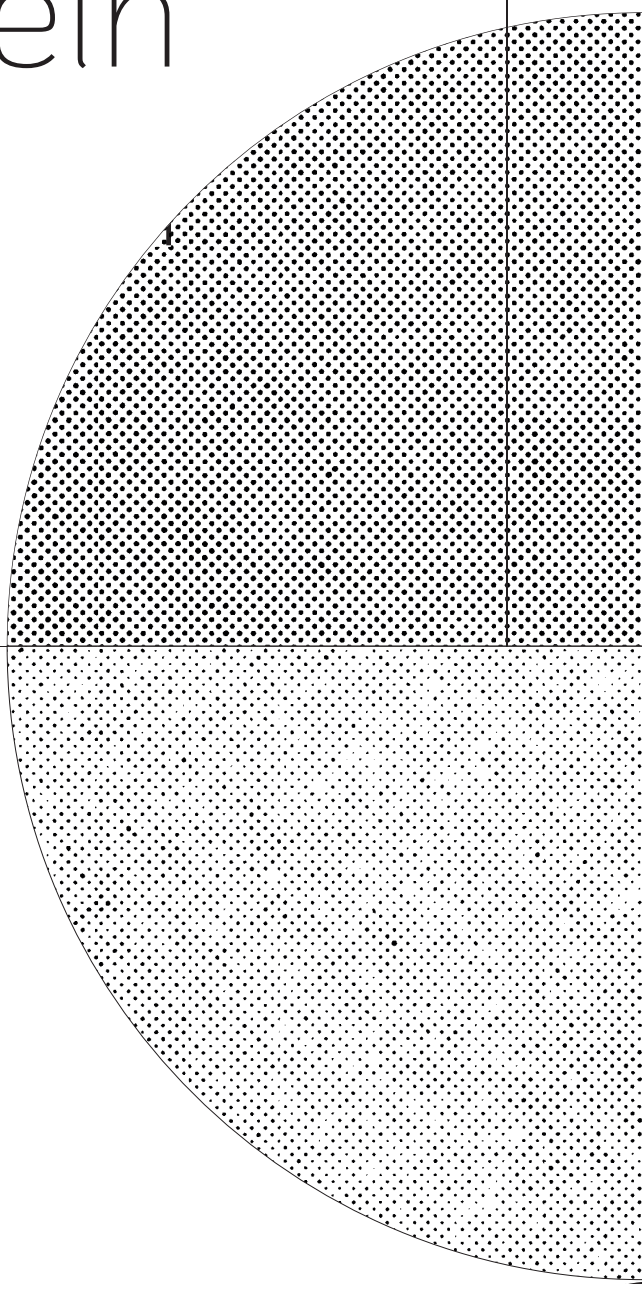
Jonathan Guichard
& Lauren Bolze



« À la croisée du cirque et de
la danse, nous inventons des
espaces scénographiques
et sonores pour explorer de
nouvelles hypothèses de corps
en mouvement. »



Thaumazein



THAUMAZEIN

· Création 2024 ·

Duo en deux parties

Première partie : En espace public

Seconde partie : Au théâtre

Tout public à partir de 6 ans

Représentations scolaires à partir de 8 ans

Conception et interprétation : Jonathan Guichard et Lauren Bolze

Composition et scénographie : Jonathan Guichard

Chorégraphie : Lauren Bolze

Dramaturgie : Marie Fonte

Construction : Cyril Malivert

Mise en espace sonore : Nicolas Carrière

Création lumière : Thomas Dupeyron

Costumes : Noëlle Camus

Régie lumière/son : Charlotte Eugoné ou Paul Fontaine

Régie plateau : Nina Tanné / à la création Sébastien Dehaye

Production et diffusion : FullFull - Nicolas Feniou & Sarah Mégard

Administration : Jean-Baptiste Clément

Synopsis

La certitude d'une rencontre apparaît parfois dans des circonstances hasardeuses...
Sur un objet novateur, massif et mouvant qui s'apparente à une toupie de six mètres de diamètre, deux protagonistes tissent et entrelacent leurs existences. Un monde incongru, penché et à la gravité altérée dans lequel s'ouvre un récit entre deux corps, teinté d'humour et de douceur.

Thaumazein est une pièce où le mouvement et les situations parfois acrobatiques viennent questionner la relation entre deux individus. Animé.es par le désir de faire ensemble, elle et il se confrontent à leurs maladresses, leurs incompréhensions et leurs débordements dans un environnement qui les bouscule.

Les multiples mobilités de l'objet sur lesquelles il et elles n'ont aucun contrôle sont comme autant d'obstacles malmenant leur obstination à s'allier. Chacune de leurs victoires et chacun de leurs échecs participe à dessiner les contours d'une relation à la fois forte et faillible.

Un duo plein de malice et de virtuosité, qui nous rappelle que dans un monde qui tourne trop vite, où tout peut basculer, une main tendue vers l'autre peut nous aider à tenir debout.

Pour cette nouvelle création, Jonathan Guichard et Lauren Bolze s'interrogent sur un rapport à un monde qu'il et elle préfèrent inventer et où toute ressemblance avec le nôtre serait tout à fait fortuite.

Thaumazein, θαυμάζειν en grec, c'est l'étonnement que l'on ne souhaite pas laisser sans réponse. Cette sensation ressentie face à une situation inattendue, inhabituelle et qui dépasse notre simple surprise et stimule notre curiosité.

Une production H.M.G.

Partenaires coproducteurs :

L'Estive – Scène nationale de Foix et de l'Ariège ; Culture Commune – Scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais ; Le Carré Magique – Pôle national Cirque en Bretagne ; Le Plongeoir - Pôle national Cirque le Mans ; Théâtre Le Vellein - Scènes de la CAPI ; La Verrerie – Pôle national Cirque Occitanie Alès ; CIRCA – Pôle national Cirque – Auch, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d'Elbeuf

Résidences et soutiens :

La Garance - Scène nationale de Cavaillon ; L'Essieu du Batut ; Théâtre de la Digue - Compagnie 111- Aurélien Bory – Toulouse ; la Batoude, centre des arts du cirque et de la rue ; Le CENTQUATRE-Paris

Avec le soutien : de la DRAC Occitanie, de la DGCA, de la Région Occitanie et du Département de l'Ariège.

Bord plateau/jeu

Pour élargir l'expérience des spectateurices, lorsque cela est possible, nous proposons un temps d'échange en bord plateau qui se prolonge sur scène avec la toupie sous la forme d'un jeu d'écoute.

Dispositif

Thaumazein est composé de deux parties qui se déroulent sur un minimum de deux jours. Ces deux parties se répondent et créent du lien entre l'extérieur et le théâtre pour des spectateurs non convoqués puis convoqués.

Partie 1 : Impromptus

Sensibles au partage et à l'accessibilité des propositions artistiques avec tous les publics, nous avons choisi que la pièce Thaumazein s'accompagne d'un préambule.

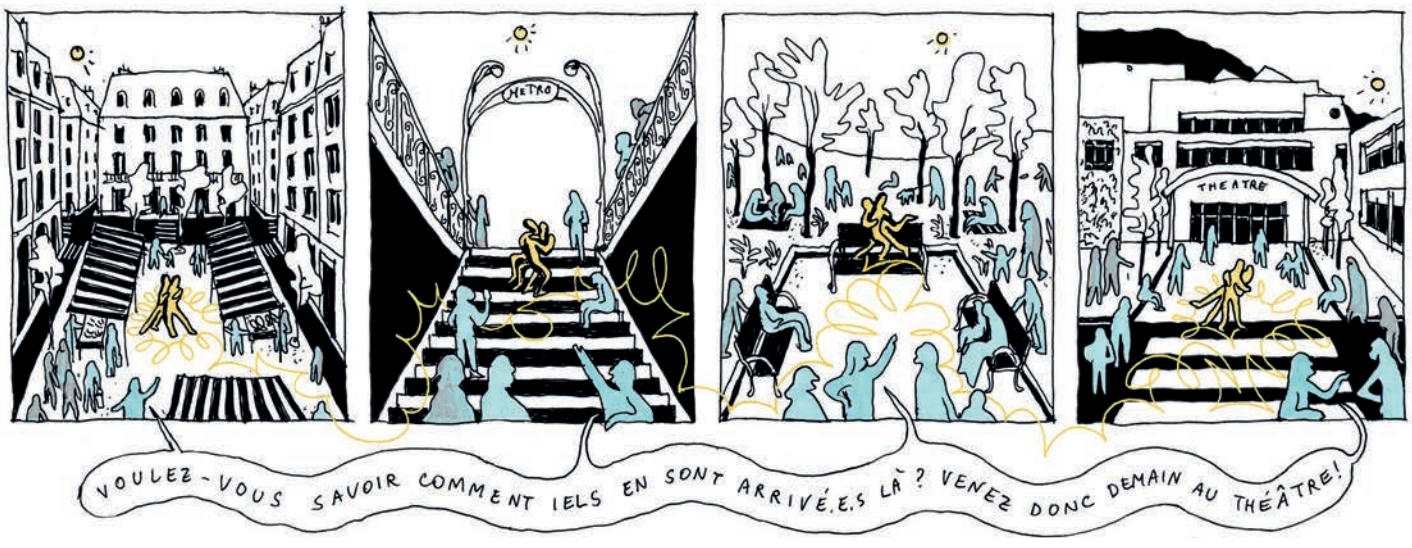
La veille de la représentation de Thaumazein au théâtre, nous proposons des irruptions dans l'espace public, les établissements scolaires, etc... Ces Impromptus sont une capsule hors du quotidien.

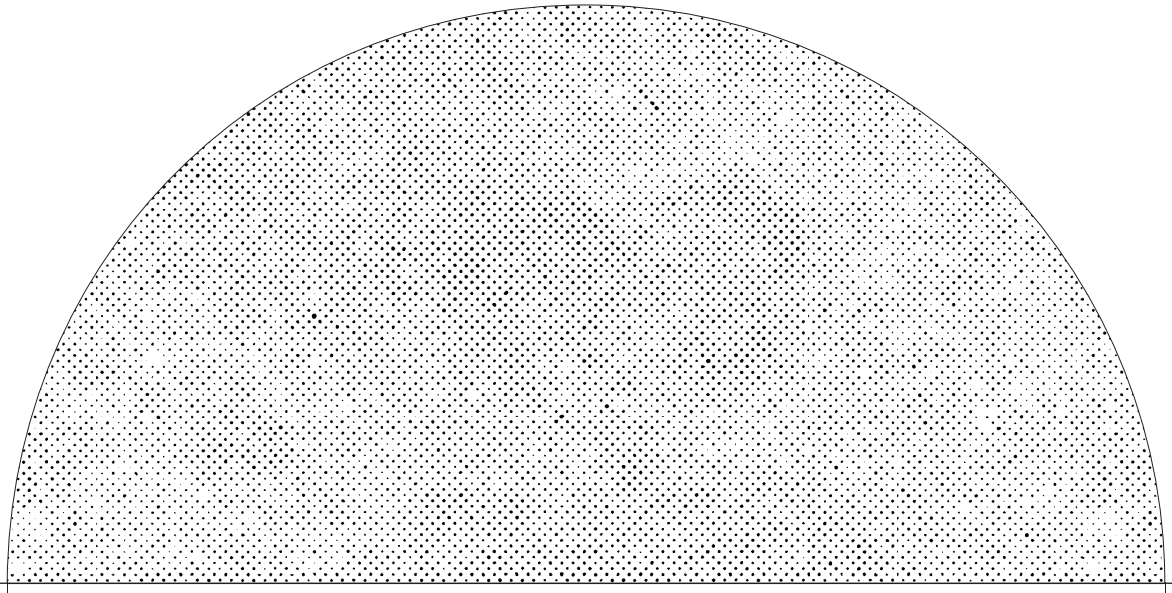
Dramaturgiquement, cet Impromptu est pensé comme la suite de Thaumazein. Autrement dit, si vous voyez un Impromptu la veille de Thaumazein, vous aurez assisté à la fin avant le début!

Cette brève performance permet aux structures accueillantes d'ouvrir un moment de médiation ludique et spontané dont l'entrée en matière pourrait être: « voulez-vous savoir comment il et elle en sont arrivés là? Venez demain au théâtre! »

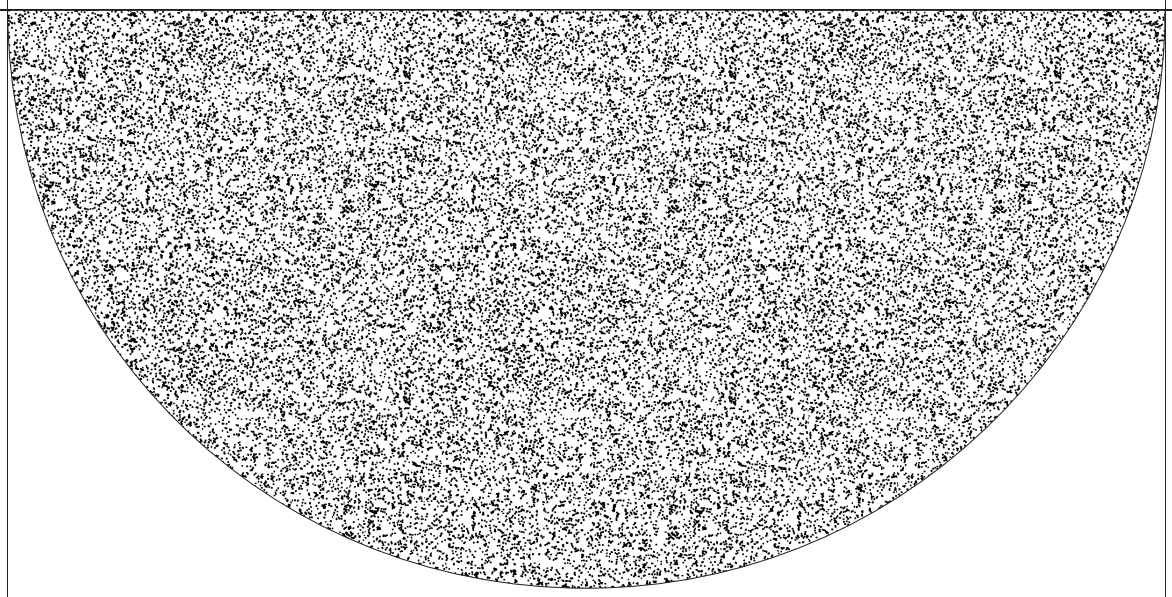
Partie 2 : Thaumazein

La seconde partie, *Thaumazein*, dure 50 minutes. Les représentations se déroulent au théâtre. Sur un objet novateur, massif et mouvant qui s'apparente à une toupie de six mètres de diamètre ou deux protagonistes tissent et entrelacent leurs existences.





H.M.G.



Basée en Ariège, H.M.G. est une association de loi 1901 fondée par Jonathan Guichard. Ces initiales font référence à une personne qui dans les années 80 a eu un projet : ouvrir le cirque aux autres arts. Fort de cette conviction, il a porté avec d'autres la création de l'école de cirque du Lido de Toulouse qu'il a ensuite dirigé pendant plus de vingt ans.

Après *3D* crée en 2017, *080* crée en 2021 et *Nouje* en 2022 (spectacle créé pour les 2°années de l'ENACR), c'est avec *Thaumazein* qu'H.M.G. continue d'explorer la polymorphie du spectacle vivant.

Aujourd'hui H.M.G. est incarné par Lauren Bolze et Jonathan Guichard. Notre écriture se tisse méticuleusement avec les corps. Nous créons des images/actions signifi ntes, pour composer un récit qui, nous l'espérons, trouvera une résonance au-delà de la représentation.

2015

Fabrication de l'objet/agrès pour *3D*

2016

Début des répétitions de *3D*

Production déléguée avec CIRCa - Pôle national cirque - Auch

2017

Premières de *3D* au festival Gare aux Gorilles - Le Carré Magique - Pôle national cirque - Lannion

Création de H.M.G.
Administration et diffusion : Estelle Castagnoli

2018

Lancement de la production du spectacle *080*

2019

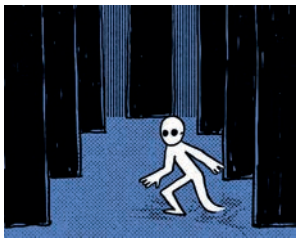
Structuration de la compagnie :
Jean-Baptiste Clément pour l'administration ; Nicolas Feniou et Sarah Megard (Full Full production) pour la diffusion, la production et la communication.

Résidences de recherche *080*

2020

Résidences de créations *080*

2021



Premières de *080* au festival Spring - La Brèche - Pôle national cirque - Cherbourg

2022

Création de *Nouje* pour la 30e promotion de l'ENACR

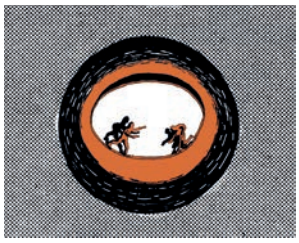
Lancement de la production pour le spectacle *Thaumazein*

Première Expérience Artistique et Circassienne *080* pour le festival Mimos - Périgueux

2023

Premiers temps de résidence pour *Thaumazein* à l'Essieu du Batut - Murols

2024



Premières de *Thaumazein* pour La Nuit du Cirque à l'Estive - Scène nationale de Foix et de l'Ariège

2025

Jonathan Guichard et Lauren Bolze sont artistes associé.e.s à l'Estive - scène nationale de Foix et de l'Ariège
H.M.G. est conventionnée par la DRAC Occitanie

Deux artistes, une co-direction

Deux artistes, une co-direction

Nous fondons notre collaboration sur un dialogue constant entre nos réflexions et nos pratiques hétérogènes.

Nous aimons nouer nos sensibilités pour faire émerger des images à la fois simples et polysémiques.

LAUREN BOLZE

JONATHAN GUICHARD

Nous sommes attaché.e.s au désir de faire résonner le lien entre l'intime et le collectif.
Se rencontrer soi, rencontrer l'autre, faire communauté, prendre conscience de sa solitude, se lier à un ensemble sans s'y perdre...
Autant de situations que chacun.e a pu vivre et que nous entendons mettre en perspective.

Nos parcours d'artistes sont proches mais bien distincts.
Ils sont proches par notre goût pour le mouvement et notre fascination pour le corps et sa capacité à se faire récit.
Ils sont distincts par le processus que nous empruntons pour lui faire prendre parole, toujours dans un rapport non verbal.

L'un s'est construit dans l'univers du cirque, développant son langage corporel en relation avec des contraintes concrètes liées à un agrès. L'autre s'est développée dans la danse contemporaine, inventant des contraintes invisibles, abstraites.
Nous nous ancrons dans nos complémentarités pour faire émerger de notre recherche artistique des spectacles teintés de poésie.

Convoquant les pratiques nécessaires à la fabrication de notre monde (ré)inventé, nous élaborons notre pluridisciplinarité propre.
Sous la forme d'allers-retours constants entre la musique, la lumière, l'enjeu physique, les états de corps traduisant des gestes signifi nts, nous construisons des images kinesthésiques, déployant l'imagination et les sensations des publics qui y assistent.
S'amusant de ce lien direct entre l'objet et ce qu'il offre comme possibles à un corps, nous étirons ce fil t availlant ainsi par strates.

Les pièces au repertoire

3D

· Création 2017 ·

Duo de 45 minutes

Tout public à partir de 5 ans

Mise en scène, composition, scénographie
Jonathan Guichard

Interprètes
Jules Sadoughi ou Jonathan Guichard

Sonorisateurs interprètes
Mikael Leguillou ou Sébastien Dehaye

Oeil extérieur
Etienne Manceau

Construction : Cyril Malivert, Jonathan Guichard, Etienne Manceau, Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil

Régie générale : Gautier Gravelle

Production : H.M.G.
Coproductions avec résidences : Bleu Pluriel, centre culturel de Trégueux ; CIRCa, Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Pôle Régional des Arts du Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel Manceau et festival Le Mans fait son Cirque) ; Le carré magique, pôle national cirque en Bretagne ; Théâtre de l'Agora, Scène nationale d'Evry et de l'Essonne.
Accueils en résidences : Central del Circ – Barcelone (ES) ; Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette); La Grainerie - Balma ; La nouvelle Digue - Toulouse ; Scène de Pays Lutxiborda – St Jean le Vieux ; Theater op de markt - Dommelhof (BE)
Avec le soutien de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie et de l'ENSIACET.

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne métallique : c'est un arc de taille humaine, une extension du corps, une prothèse pour le jeu du mouvement. Cela se décline en 3 dispositions, dans un espace à 3 directions. Le corps s'y mêle, s'y enveloppe ou le traverse, autant que le son s'y frotte, résonne et vibre.
Les situations se construisent par mouvements sonores.
Ici ne sont graves que les sons.
Le jeu acrobatique avec cette singulière structure explore les volumes, pour mettre en perspective un rapport ludique à la matière, à l'espace, l'autre.

À la croisée du cirque chorégraphique, de la musique électro-acoustique et du théâtre muet, *3D* est une pièce de cirque qui tente l'utilisation exhaustive d'un objet.

Presse

« Dans un corps-à-corps singulier avec ce nouvel agrès de 33 kilos, baptisé 3D, combinant la ligne et la courbe, Jonathan Guichard (...) explore l'espace dans toutes ses dimensions, joue avec le tempo de la musique et frôle le public, subjugué par tant de virtuosité » • Télérama

« C'est un fascinant défi à la pesanteur, au milieu des spectateurs qui ne ménagent pas leur enthousiasme devant cet exploit inédit » • Télérama

« Caractérisé entre autre par sa convivialité, le spectacle 3D évolue avec un réel bonheur entre cirque chorégraphique, théâtre muet et musique concrète » • Fréquence sud

« 3D, ça glisse, ça tourne, ça roule...L'acrobatie apprivoise cet arc de cercle et maitrise superbement l'espace, au centimètre près. L'équilibre est parfait. Les spectateurs retiennent leur souffle. Ils sont charmés » • Le journal de Saône et Loire

Atelier associé

Corps communicants - pratique corporelle basée sur la communication non verbale.

080

· Création 2021 ·

Durée : 60 minutes

Tout public à partir de 7 ans

Mise en scène, composition, scénographie
Jonathan Guichard

Interprètes en alternance
Fabian Wixe, Maya Peckstadt, Lauren Bolze, Grégory Feurté

Collaboration artistique
Marie Fonte

Création lumière et construction
Cyril Malivert

Mise en espace sonore
Nicolas Carrière

Costumes
Noëlle Camus

Régie générale et lumière
Gautier Gravelle et Justine Angevin

Production : H.M.G. **Coproductions :** La Plateforme - 2 pôles cirque en Normandie / Le Manège - scène nationale de Reims / CIRCa – Pôle national cirque Auch Gers Occitanie / Carré Magique - Pôle national cirque en Bretagne / Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Centre culturel Houdremont La Courneuve / Culture Commune - scène nationale du bassin minier du Pas- de-Calais / Théâtre La Coupole - Saint-Louis Alsace / Théâtre du Chai du Terral - Ville de Saint Jean de Védas / La Verrerie d'Alès - Pôle national cirque Occitanie / Scène nationale d'Orléans / L'Esplanade du Lac - Divonne-les-Bains **Résidences et soutiens :** Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans / Le Gymnase - Centre de Développement Chorégraphique National Roubaix Hauts de France / Théâtre de la Nouvelle Digue / Cie 111 - Aurélien Bory / CircusNext, avec le soutien de l'Union Européenne / Ville de Vernier - Suisse **Avec le soutien :** du Ministère de la culture et de la communication Aide à la création DGCA, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, de la Région Occitanie et du Département de la Seine Saint Denis

Un spectacle surprenant, où le cirque se fait voyage dans une contrée onirique habitée par un être dont on ne sait de quel monde il vient.

À la croisée du cirque chorégraphique et du théâtre gestuel, *080* trace, raconte avec humour et tendresse l'histoire d'un être imaginaire, ni femme ni homme, qui n'a ni sexe ni bouche, pas de valeur, pas de famille, pas de pudeur. Mais quelle est donc cette étrange créature, digne d'un scénario de science-fiction : un mutant, notre double ? L'espace où elle se meut, le temps qui lui est compté, l'ambiance sonore qui nous enveloppe, tout échappe à la raison. L'interprète évolue dans une chorégraphie surréaliste sur un sol mouvant, qui parfois se dérobe, et permet la naissance comme la disparition.
Dans de remarquables effets de lumière, ce drôle d'humanoïde s'amuse de sa propre interaction avec les éléments qui l'entourent. Entre créature mystérieuse et enfant, il a des comportements hésitants, tâtonne, explore son environnement, comme surpris et ravi, effrayé parfois de ses aventures. Le cirque se fait ici voyageur sur un nouveau continent surgi de nulle part. Un spectacle émouvant, comme une sorte d'hallucination, où entre identification et altérité on compatit aux errances de cet être fort et fragile; peut-être une métaphore de la condition humaine ?

Presse

« *Avec 080, Jonathan Guichard signe un conte poétique délicat et mélancolique.* » • L'œil d'Olivier

« *Mélange fascinant d'acrobaties au sol, (...) Jonathan Guichard séduit par son univers étrange et inexpliqué, sa simplicité et son humour, son traitement très réussi de la lumière et du son* » • I/O Gazette

« *Meurlze est un personnage pour le moins intriguant : sans bouche ni sexe, sans amis, sans famille, sans valeurs, sans pudeur... Il expérimente le monde, il rebondit, il évolue sur un sol mouvant, sans repère. Une création pionnière et engagée.* » • Télérama

Ateliers associés

Meurlze augmenté.e - Expérience Artistique et Circassienne - immersion et participation au spectacle.

Invente ton Meurlze - Atelier d'arts plastiques et discussions autour des notions de genres et des codes socio-culturels.

hmg

www.ciehmg.fr

Artistique : cie.hmg@gmail.com
Jonathan Guichard • 06 61 98 61 75
Lauren Bolze • 06 78 72 81 00

Production et diffusion : diff.hmg@gmail.com
Full-Full - Nicolas Feniou & Sarah Mégard • 06 75 75 62 70

Administration : adm.ciehmg@gmail.com
Jean-Baptiste Clément • 06 18 99 70 86

Adresse :
H.M.G. • Les Fontaines - rue de la Gleizo 09230 Barjac

© Dessins : Erico Pinto - Photos : Ian Granjean, Mathieu Bleton & Sileks