

2024 > 2025
DOSSIER D'ACCOMPAGNEMENT

Compagnie Philippe Saire

HOCUS POCUS

22 > 26 AVRIL 2025

Durée · 50 min

POUR MIEUX APPRÉCIER LA DANSE

DANSE \ DANSE

SOMMAIRE

03 L'oeuvre

04 Compagnie

05 Artiste

06 Crédits

07 Pistes de réflexion

10 Pour aller plus loin

11 Exercices pratiques

13 Contact

L'ŒUVRE

HOCUS POCUS

Des nuages au tréfonds des océans, les péripéties de deux danseurs illusionnistes. Un voyage initiatique empreint de poésie, imaginé par le chorégraphe Philippe Saire, pionnier de la danse contemporaine suisse.

Deux néons horizontaux flottent dans l'obscurité, formant un cadre mystérieux et abstrait, où corps, visages et accessoires apparaissent et disparaissent comme par magie. Abracadabra ! Nos repères s'estompent. Joueurs et rieurs, Lucas et Claus, deux complices inspirés des personnages du Grand cahier d'Agota Kristof, se perdent et se retrouvent au gré de mille et une aventures rythmées par la musique onirique Peer Gynt d'Edvard Grieg. Échappée contorsionniste d'une toile d'araignée, embarquée à bord d'une machine volante détraquée, chute à travers les nuages, pérégrinations sous-marines, rencontre avec des êtres aquatiques fabuleux... Un univers surréel qui étonne et enchante petits et grands, tour de force d'inventivité.

[VISIONNER UN EXTRAIT : HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EYBK_MKRPZY](https://www.youtube.com/watch?v=EYBK_MKRPZY)

COMPAGNIE

COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE

Depuis la fondation de la Compagnie Philippe Saire en 1986, une trentaine de créations ont vu le jour et plus de 1 800 représentations ont été données dans plus de 200 villes à travers le monde (à l'été 2020).

La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

En danse, *Vacarme*, *Étude sur la Légèreté*, *Vie et Mœurs du Caméléon Nocturne*, *La Haine de la Musique*, *Les Affluents*, *[ob]seen*, *Est-ce que je peux me permettre d'attirer votre attention sur la brièveté de la vie?*, *Cartographies*, *Black Out*, comptent parmi les travaux qui ont permis à la Compagnie Philippe Saire d'acquérir puis de renforcer une notoriété au-delà des frontières suisses.

Elle s'est régulièrement produite dans des expositions, galeries d'art, jardins, espaces urbains et autres lieux extérieurs à la scène. Conduit de 2002 à 2012, le projet *Cartographies* mêle par exemple performances en ville de Lausanne et création vidéo.

Plus récemment, ce goût pour l'expérimentation est au coeur des *Dispositifs*, série de pièces proche des arts visuel. Dans *Black Out* (2011, environ 200 représentations), le mouvement des danseurs·euse·s dessine des formes dans une matière noire et le public est placé en surplomb; *NEONS* (2014) montre un couple se mouvant dans un jeu de noir et de lumière; *Vacuum* (2015) voit deux danseurs flotter littéralement entre deux tubes de néon placés horizontalement; dans *Ether* (2018), un duo évolue entre volutes de fumées dans un dispositif en point de fuite; *Salle des Fêtes* (2021) joue avec des ballons gonflés à l'hélium dans un espace circulaire.

Vacuum a donné lieu à une déclinaison tout public, *Hocus Pocus* (2017), qui a allègrement passé le cap des 300 représentations.

ARTISTE

PHILIPPE SAIRE

Chorégraphe

Ses diverses activités pédagogiques l'ont amené à développer un mode de traitement qui tisse texte et mouvement dans des mises en scène qui s'éloignent du strict cadre de la danse pour s'appliquer au théâtre.

Il a ainsi monté *Angels in America*, de Tony Kushner, et plus récemment *Orphelins*, de Dennis Kelly. En parallèle, son activité chorégraphique se concentre actuellement sur la série *Dispositifs* (*Black Out*, *NEONS*, *Vacuum*, *Salle des Fêtes...*).

Né en 1957 en Algérie, il passe les cinq premières années de sa vie. Établi à Lausanne, il se forme en danse contemporaine et suit des stages à l'étranger et notamment à Paris. En 1986, il crée sa propre compagnie. Implantée dans la région lausannoise, elle développe son travail de création et participe à l'essor de la danse contemporaine à travers toute la Suisse.

En 1995, la Compagnie Philippe Saire inaugure son lieu de travail et de création, le Théâtre Sévelin 36. Situé à Lausanne, ce lieu est entièrement consacré à la danse contemporaine, il contribue à la circulation d'oeuvres à dimension internationale, tout en programmant des compagnies locales dont il favorise l'émergence. En 2013, le Théâtre Sévelin 36 est le lauréat du Prix spécial de danse de l'Office fédéral de la culture.

En 1998, Philippe Saire obtient le Grand Prix de la Fondation vaudoise pour la promotion et la création artistiques. Cette même année, il est également lauréat du Prix d'auteur du Conseil général de Seine-Saint-Denis (France), aux VIe Rencontres chorégraphiques internationales pour Etude sur la légèreté.

En 2004, il reçoit le Prix suisse de danse et de chorégraphie décerné par ProTanz, Zürich. Dès 2003, Philippe Saire enseigne le mouvement à la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse romande.

CRÉDITS

COMPAGNIE PHILIPPE SAIRE *HOCUS POCUS*

Concept et chorégraphie Philippe Saire.

Chorégraphie en collaboration avec les danseurs Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay.

Danseurs en tournée Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-Delaunay, Ismael Oiartzabal.

Réalisation dispositif Léo Piccirelli.

Accessoires Julie Chapallaz, Hervé Jabveneau.

Création sonore Stéphane Vecchione.

Direction technique Vincent Scalbert.

Construction Cédric Berthoud.

Musique Peer Gynt, d'Edvard Grieg.

COPRODUCTION

Le Petit Théâtre de Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au Petit Théâtre de Lausanne), JungspundFestival Saint-Gall. Une coproduction dans le cadre du Fonds Jeune Public de Reso – RéseauDanse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

SOUTIENS ET PARTENAIRES

Ville de Lausanne, Canton de Vaud, Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture, Loterie Romande, Fondation de Famille Sandoz, Migros Pour-cent culturel. La Cie Philippe Saire est compagnie résidente au Théâtre Sévelin 36, Lausanne.

PISTES DE RÉFLEXION

Le spectacle *Hocus Pocus* est une invitation au voyage à travers un univers mystérieux où **ombre et lumière, illusion et mouvement** se mêlent pour transporter petit-es et grand-es dans un récit **poétique** et **sensoriel**. Philippe Saire propose une œuvre qui s'appuie sur la force des images, la magie des apparitions et disparitions et la puissance du mouvement pour solliciter l'**imaginaire** !

Ces pistes visent à prolonger et enrichir l'expérience des jeunes spectateur·rices.

OMBRE, LUMIÈRE ET MAGIE

Hocus Pocus utilise un dispositif scénique simple mais puissant : **deux néons** créent une séparation nette entre la lumière et l'obscurité, permettant aux corps et aux objets de surgir et de disparaître. Ce **jeu d'ombres et de lumière** devient une véritable illusion magique, sollicitant notre imagination.

Avant le spectacle : Préparation et réflexion

- Qu'est-ce qu'une ombre ? D'où vient-elle ?
- Pourquoi voit-on les objets qui nous entourent ?
- Peut-on voir dans le noir complet ?

Pendant le spectacle : Observer

- Comment la lumière est-elle utilisée pour faire apparaître ou disparaître des éléments ?
- Quelles émotions les jeux d'ombre et de lumière provoquent-ils ?
- Est-ce que certaines ombres semblent vivantes ?

Activités après le spectacle

- Expérience scientifique : jouer avec des lampes et des objets pour observer la formation des ombres.
- Discussion : Pourquoi le noir et l'ombre sont-ils souvent associés au mystère et à l'inconnu ?

IMAGINAIRE ET RÉCIT OUVERT

Hocus Pocus propose une trame narrative volontairement ouverte. Inspiré de *Le Grand Cahier* d'Agota Kristof, le spectacle laisse aux spectateur·rices la **liberté d'imaginer leur propre histoire**, transformant chaque représentation en une expérience unique.

Avant le spectacle : Questions pour éveiller l'imagination

- Que signifie *Hocus Pocus* ? Quels sont vos souvenirs liés à la magie ?
- Avez-vous déjà rêvé d'un monde imaginaire où tout semble possible ?

Pendant le spectacle : À observer

- Quels éléments du spectacle vous rappellent des contes ou des récits fantastiques ?
- Quels moments vous ont surpris ou émerveillés ?

Activités après le spectacle

- Atelier d'écriture ou de dessin : imaginez une suite au spectacle en illustrant ou en écrivant une scène qui aurait pu se produire.
- Discussion : Est-il plus facile de comprendre une histoire racontée avec des mots ou avec des images et du mouvement ?

DANSE ET LIBERTÉ DE MOUVEMENT

Hocus Pocus illustre bien la richesse de la danse contemporaine, qui dépasse les codes traditionnels du ballet. Philippe Saire joue avec les mouvements des danseurs pour créer des **images fortes et évocatrices**, sans imposer une interprétation unique aux spectateur·rices.

Avant le spectacle : Introduction à la danse contemporaine

- Comment définiriez-vous la danse ?
- Doit-on toujours avoir de la musique et des pas précis pour danser ?
- Comment un·e danseur·euse peut-il exprimer des émotions sans parler ?

Pendant le spectacle : À observer

- Comment les danseurs interagissent-ils avec l'espace et la lumière ?
- Peut-on reconnaître des gestes qui évoquent l'amitié, le jeu ou l'affrontement ?

Activité après le spectacle

- Atelier de mouvement : explorer comment le corps peut exprimer différentes émotions (joie, peur, colère, surprise) uniquement à travers la danse.

AMITIÉ ET COOPÉRATION

La relation entre les deux danseurs est inspirée de celle des frères du *Grand Cahier* d'Agota Kristof. Ils jouent, s'affrontent, se soutiennent, rappelant la complexité des relations humaines et le lien profond qui unit deux êtres partageant un voyage.

Avant le spectacle : Discussions sur l'amitié

- Qu'est-ce qu'un·e ami·e ? Peut-on se disputer avec un ami·e tout en restant proche ?
- Comment montre-t-on l'amitié sans mots ?

Pendant le spectacle : À observer

- Comment les danseurs interagissent-ils ?
- Quels moments de complicité et de tension observez-vous ?

Activités après le spectacle

- Atelier de mouvement en duo : explorer comment le corps peut exprimer l'entraide ou le conflit.
- Discussion : est-ce que l'amitié passe parfois par des défis ?
- Exercice d'écriture : raconter une expérience où l'on a aidé ou été aidé par un·e ami·e.

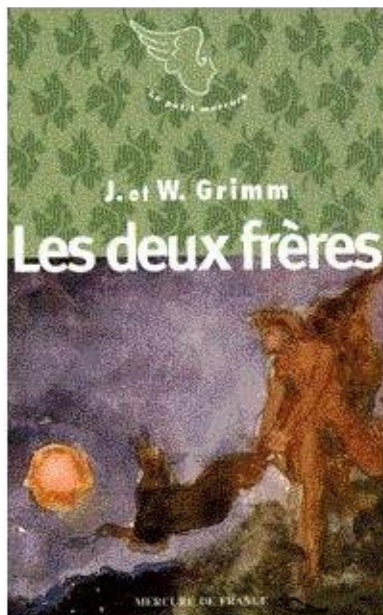

« Même si le spectacle ouvre sur quelque chose de plus large et onirique, il est important de continuer à développer une relation d'entraide et de fraternité entre les deux personnages. » Philippe Saire

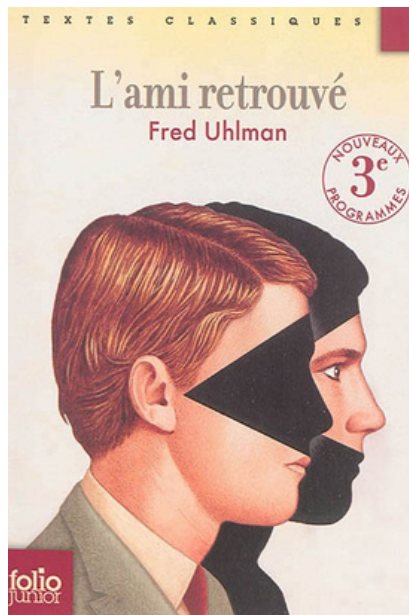
POUR ALLER PLUS LOIN

À LIRE, À VOIR

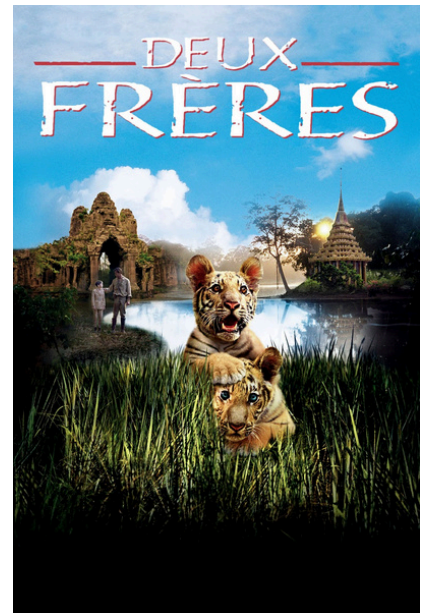
Les deux frères (1812), J. et W. Grimm, Le Petit Mercure, 1997 – dès 8 ans

L'Ami retrouvé (1971), Fred Uhlman, Folio, 2014 – dès 11 ans

Deux frères (2004), film de Jean-Jacques Annaud, durée 1h45 – dès 10 ans

EXERCICES PRATIQUES

ACTIVITÉ 1 : OMBRES ET LUMIÈRES EN MOUVEMENT

Compétences : Explorer l'effet de l'ombre et de la lumière sur la perception du mouvement

Durée : 45 min

Matériel suggéré : Lampes de poche, draps, cartons découpés

Préparation :

- **Discuter** avec les élèves de la manière dont la lumière et l'obscurité sont utilisées dans *Hocus Pocus*.
- **Expérimenter** avec des sources lumineuses et des objets pour voir comment les ombres se forment.

Réalisation :

- En petits groupes, les élèves créent de courtes séquences en jouant avec les ombres (ex. : faire apparaître et disparaître des parties du corps).
- Chaque groupe présente sa création aux autres.

Intégration :

- Discussion sur les effets visuels observés et sur la façon dont la lumière peut être utilisée pour raconter une histoire.

EXERCICES PRATIQUES POST-SPECTACLE

ACTIVITÉ 2 : LA DANSE DES ÉLÉMENTS

Compétences : Interpréter des mouvements inspirés des éléments naturels

Durée : 45min

Matériel suggéré : Musique Peer Gynt d'Edvard Grieg, espace dégagé

Préparation :

- **Écouter** un extrait de la musique et discuter des images qu'elle évoque (nuages, mer, vent...).
- **Identifier** les scènes du spectacle où les danseurs semblent traverser différents mondes.

Réalisation :

- En équipes, les élèves choisissent un élément (air, eau, terre, feu) et créent des mouvements qui l'évoquent.
- Présentation des créations sous forme d'un petit voyage chorégraphique.

Intégration :

- Discussion sur la manière dont les mouvements traduisent une sensation ou un environnement.

DANSE DANSE

LOLA JEGU

Responsable éducation, inclusion &
programmation jeunesse

lola@dancedanse.ca

 dancedanse.ca

 514 848.0623 / 1 855 848.0623

 info@dancedanse.ca

 2, Rue Sainte-Catherine Est, Bureau 200, Montréal

