

La Bâtie

FESTIVAL DE GENÈVE

3 au 18 septembre 2010

www.batie.ch

DOSSIER DE PRESSE

THÉÂTRE
CRÉATION 2010
1^{ÈRE} SUISSE

M&M



**STEFAN KAEGI,
HELGARD HAUG (CH - DE)**
Rimini Protokoll

Best Before

**Théâtre du Grütli,
black box**

Sa 11, di 12, lu 13 sept à 21h

Di 12 sept à 16h

Ma 14, me 15 sept à 19h

CHF 26 (tarifs réduits 17 /12)

Anglais, surtitré en français

Durée : env. 125'

Billetterie

St-Gervais Genève

5, rue du Temple

1201 Genève

+4122 738 19 19

billetterie@batie.ch

www.batie.ch

La pièce dont vous êtes le héros.

Chaque siège de la salle de spectacle équipé d'une manette de jeu et connecté à un écran géant. Un public qui invente une société virtuelle, avec ses codes, son urbanisme, son fonctionnement. L'individualité de dizaines de spectateurs qui s'additionne pour créer une œuvre unique.

Un concept innovant de la pièce *Best Before* dont la ville imaginée ne sera réelle que l'espace d'un instant. Aucune des représentations ne sera donc la même.

Brouiller la frontière qui sépare fiction et réalité. C'est le leitmotiv du duo Haug - Kaegi. Helgard Haug et Stefan Kaegi se sont fait connaître dans les capitales européennes grâce à cette conception avant-gardiste du théâtre. En mettant sur scène des personnes de la vie réelle qui jouent leur propre rôle, le public ne sait plus où s'arrête la réalité et où commence la fiction. Questionner la réalité, percer ses mystères pour mieux appréhender le monde.

A noter que c'est la première fois que le Bâlois Stefan Kaegi vient à Genève.



Contact presse Sarah Margot Calame - presse@batie.ch +4122 908 69 52 +4178 756 25 48

Création

Stefan Kaegi, Helgard Haug

Interprétation

Duff Armour, James Foy, Ellen Schultz,
Johanna Sophie Santos Bassetti

Dramaturgie

Tim Carlson

Conception vidéo

Candelario Andrade

Scénographie

Andreas Kahre

Son

Stefan Smulovitz

Création lumière

John Webber

Conception du jeu

Brady Marks

Animation des personnages et modelage

Carl Emil Carlsen, John Warner

Programmation du jeu

Dan Coburn

Coordination du jeu et son

Sean Arden

Responsable tournée

Dani Fecko

Responsable scène

Ben Cheung

Lumière et technique

Sarah Mansikka

Direction technique

James Foy

Interview vidéo

Vito Misceo (La Casa Gelato)

Musique live

Ron Samworth

Représentante internationale

Sherrie Johnson

Surtrimage

Katinka Deecke

Responsable production

DK

Coproduction

Goethe-Institut, Brighton Festival,
Hebbel-Theater Berlin GmbH,
Luminato-Toronto Festival of Arts and
Creativity, PuSh International Performing
Arts Festival, Rimini Apparat,
The Cultch, La Bâtie-Festival de Genève

Soutiens (au projet)

Arts Partners in Creative Development, la
République fédérale d'Allemagne
www.rimini-protokoll.de

«In keeping with our curatorial vision to nurture creativity, foster innovation and stimulate dialogue and exchange, PuSh commissioned the German company Rimini Protokoll to embark on a new creation for our 2010 Festival with the simple premise that the work embody the notion of futurism.

Rimini Protokoll has a distinct vision of the world, but what stands out in their productions is their belief in the impact of their work on society. They tackle major social issues with their innovative and visionary productions—works that redefine the very boundaries of theatre. Rimini Protokoll are the change-makers in our field; they themselves represent a contemporary futurism as leaders in the documentary theatre movement.

International commissions and co-productions are key to the PuSh Festival's evolving identity. They bring new insights, ideas and approaches to the artistic milieu within which we work, as well as offering a deeper understanding of the world-at-large to our audiences. PuSh is pioneering new ways of collaborating locally, nationally and internationally. This commitment to new ideas, new practices, new forms and new producing models has helped put the PuSh Festival at the forefront of enabling artists, presenters and producers from diverse backgrounds and communities to engage in creative exchange.

Best Before is as ambitious as anything the PuSh Festival has embarked upon. It's been a long journey. To arrive here now has meant traveling across continents, an ocean and several cultural divides. Now home, the trip feels well worth the effort. We think you'll agree.»

by PuSh Festival Executive Director Norman Armour and Senior Curator Sherrie Johnson



Stefan Kaegi

Après des études d'arts à Zurich, Stefan Kaegi s'installe en Allemagne, à Giessen, pour poursuivre une formation d'études théâtrales. Au sortir de l'école, il ressent la nécessité de parcourir le monde pour faire ses recherches sur la réalité et la fiction directement sur le terrain. En Europe de l'Est, au Brésil, en Colombie, Kaegi construit son expérience et se forge un tempérament de baroudeur cosmopolite. En 2000, il fonde avec Helgard Haug et Daniel Wetzel le Rimini Protokoll. Ce collectif théâtral basé à Berlin pratique le 'trafic art', un mode de création qui mêle la réalité et la fiction dans le cadre d'une représentation théâtrale. Une des spécialités de Kaegi est d'intégrer dans ses spectacles des «spécialistes de la vie quotidienne» : des adolescents amateurs d'armes pour parler du tir, des octogénaires d'un hospice pour parler de la Formule 1, etc. L'année de la création du collectif, le spectacle *Kreuzworträtsel Boxenstopp* est monté. En 2003, *Deadline* met en scène un groupe de cinq médecins qui racontent leur approche de la mort. Au Festival d'Avignon 2006, *Mnempark* montre le voyage en train miniature à travers la Suisse de cinq retraités passionnés de modélisme et une comédienne en chef de poste d'aiguillage. Le collectif de Stefan Kaegi propose un théâtre documentaire très engagé politiquement et qui utilise toutes les nouvelles ressources de la représentation. En 2008, il s'associe à Lola Arias pour mettre en scène *Airport Kids* au Festival d'Avignon. Ce spectacle en plusieurs langues est joué par des enfants originaires de différents pays et âgés de 8 à 14 ans. Sa dernière venue en Suisse date de 2009 avec le très pertinent *Radio Muezzin*.

Rimini Protokoll (un théâtre collectif)

Helgard Haug, Stefan Kaegi & Daniel Wetzel

Formé en 2000 par Helgard Haug (Sindelfingen, Allemagne, 1969), Stefan Kaegi (Soleure, Suisse, 1969) et Daniel Wetzel (Kontanz, Allemagne, 1969) ce collectif théâtral développe des projets à partir de situations concrètes. Après avoir achevé leurs études à l'Institut de sciences théâtrales de Giessen en Allemagne, les membres du groupe présentent leurs premières réalisations sur la scène underground. Ils deviennent vite une figure centrale d'un mouvement documentaire à l'impact considérable sur les scènes allemandes.

Pour chacune de leurs créations, les membres de Rimini Protokoll s'entourent de comédiens amateurs, spécialistes d'une activité, d'un hobby ou de «circonstances de vie exceptionnelles» et construisent avec eux la dramaturgie de leurs spectacles. Si leurs créations sont qualifiées d'hyperréalistes ou de «ready-made documentaires», c'est que celles-ci interrogent une frontière souvent fragile entre réalité et fiction.

Le collectif travaille en outre depuis de nombreuses années à l'étranger (en grande partie à la demande de l'Institut Goethe).

Rimini Protokoll ont remporté plusieurs prix notamment le «Dramatists' Award» et le «Audience Award» lors du Mülheim Theatertage en 2007 pour leur projet *Karl Marx : Capital, Volume 1* (2006). En 2008, ils remportent également l'«European Theatre Prize».

«Qui veut savoir ce que fait le collectif théâtral ou le trio de mise en scène regroupé sous l'étrange nom de Rimini Protokoll, doit se confronter aux termes «réalité» et «fiction». Rimini Protokoll puise ses thématiques au cœur de la réalité. Les projets sont construits à partir de recherches précises, développées à partir de situations existantes dans le lieu original. Le groupe travaille toujours, pour ses mises en scène, avec des amateurs, nommés «spécialistes» ou «experts du quotidien» par Rimini Protokoll, trouvés au cours des recherches, et qui se présentent ensuite dans les spectacles, tels qu'ils sont.

C'est là, cependant, que commencent les difficultés de distinction, de glissements, d'engrenages et de superpositions entre réalité et fiction: on ne sait pas où commence le théâtre et où s'achève la réalité, on ne peut pas et on ne doit d'ailleurs pas le savoir. Il ne s'agit pas ici d'un plaisir à faire des tours de passe-passe, mais plutôt de laisser ressurgir clairement la réalité, par la mise en scène. Le théâtre de Rimini Protokoll ne sépare pas la scène et le public, mais articule toujours les deux sphères selon de nouvelles expériences d'agencements. Il s'agit ici de perception, de reconnaissance du monde et en particulier des Hommes. Il s'agit de percer le complexe, qu'est notre réalité, de le montrer sous toutes ses facettes, de manière à pouvoir ainsi le questionner. Les membres de Rimini Protokoll utilisent leur méthode de manière profondément subtile, dans des constellations toujours plus surprenantes, faisant preuve d'une grande curiosité envers le monde. C'est ainsi qu'ils sont devenus les protagonistes d'un «Mouvement de la Réalité», déjà présent depuis quelques années dans le théâtre allemand.

Ils doivent au Président du Bundestag de l'époque, Wolfgang Thierse, leur gloire fulgurante, après leurs études à Giessen et leurs premiers travaux au sein de théâtres privés. Sous le nom de *Deutschland 2*, ils voulaient, dans la salle d'assemblée désertée du Bundestag de Bonn, faire redire le débat, qui a eu lieu au Reichstag de Berlin le 27 Juin 2002, et ce, par ceux directement concernés : à savoir, des citoyens ordinaires. Thierse interdit cette action au nom de la dignité de l'établissement, déclenchant par-là une discussion sur la liberté de l'art, le rapport de la politique à l'art et les frontières entre théâtre et réalité. Le public sait depuis selon quel positionnement Rimini Protokoll opère. L'action eut finalement lieu au sein de la Theater-Halle de Bonn-Beuel. Le texte des députés fut directement retransmis par des écouteurs aux citoyens de Bonn qui essayèrent autant que possible de le redire simultanément.

(...) Le niveau de triomphe que le théâtre de Rimini Protokoll peut atteindre, se révéla étrangement dans une autre production: *justement Wallenstein*, (Haug/Wetzel), premier travail à partir d'un texte dramatique classique, mis en scène pour les "Schillertage" à Mannheim, fut un triomphe lors du casting. Ce qu'on y put apprendre sur le pouvoir et la résistance fut surprenant : à quel point un candidat à la mairie de Mannheim, un chef de la police de Weimar, et encore plus un vétéran de la guerre du Vietnam vivant à Heidelberg peuvent toucher un chacun. Cela créa une telle sensation d'authenticité et de densité, qu'on fut obligé de se dire que l'on assistait là à l'extinction du théâtre, alors qu'en réalité, il s'agissait d'une mise en scène théâtrale d'un très haut niveau artistique. La réalité fut mise en scène, sans perdre son authenticité.

L'intelligence scénique de leur travail devient criante avec *Call Cutta* (Haug/Kaegi/Wetzel). Chaque spectateur reçoit un téléphone portable, au bout duquel se trouve un interlocuteur de Calcutta, chacun expliquant à son auditeur qui se trouve à Berlin, le chemin qu'il doit suivre dans sa propre ville. C'est le lointain centre de téléphonie qui guide et se rapproche, d'une certaine manière, de celui qui écoute. Dans une des dernières productions *Cargo Sofia* (Kaegi), les spectateurs sont assis dans un camion par les fenêtres duquel ils voient à la fois l'environnement qui défile, les rencontres fortuites des camionneurs sur les aires de repos et des films retraçant leurs longs voyages. C'est ainsi qu'ils prennent part au monde des camionneurs roulant pour des salaires misérables à travers l'Europe. La réalité au théâtre ne bouleverse nulle part aujourd'hui autant que dans le travail de Rimini Protokoll.»

Peter Michalzik

Tim Carlson - dramaturgie

Tim Carlson est le producteur artistique du Theatre Conspiracy de Vancouver, qui a récemment produit *Club PuSh*, *Live from a Bush of Ghosts* and *Blackbird* - www.conspiracy.ca.

Parmi ses spectacles, *Omniscience* and *Diplomacy* sont tous deux publiés par Talonbooks.

Candelario Andrade - conception vidéo

Né au Mexique, où il y a grandit, Candelario a collaboré avec plusieurs compagnies de Vancouver, parmi lesquelles Theatre Replacement and Rumble Productions (*Clark and I Somewhere in Connecticut*), Newworld, Leaky Heaven Circus, Headlines et le Theatre Conspiracy. Avec Camille Gingras, il est le co-fondateur de Rough House Productions, et a produit et dessiné *Tiny Apocalypse* (Belfry de Victoria et Shadbolt Centre de Burnaby).

Andreas Kahre - scénographie

Artiste pluridisciplinaire, musicien, écrivain et designer, Andreas Kahre a collaboré à la création de plus de 100 projets en théâtre, danse et musique à travers tout le Canada et même au-delà. Il a créé des performances et des installations mêlant théâtre contemporain, art audio et nouveaux médias. Parmi ses travaux pour la scène : *The Edward Curtis Project* avec Marie Clements, *Beautiful Problems* avec Radix Theatre et Forced Entertainment, et *YVR: a portrait* avec le Roundhouse.

Stefan Smulovitz - création sonore

Stefan Smulovitz est un musicien accompli (violon et laptop), et un compositeur primé. En tant que développeur de software, il a créé *Kenaxis*, une innovation majeure dans l'utilisation de l'ordinateur comme instrument en temps réel. *Kenaxis* lui vaut une réputation internationale, et le mène à collaborer avec les meilleurs compositeurs d'ensembles.

John Webber - création lumière

Il a commencé à créer de la lumière à Vancouver, au début des années 1990, et a depuis collaboré avec quelques uns des plus talentueux artistes de cette ville. Son travail a souvent été primé. On lui doit la création lumière pour *The Edward Curtis Project* et *Donald and Lenore*.

Brady Marks - confection du jeu

Brady Marks est la collaboratrice artistique du projet, qui manipule les lumières et le son en employant de l'électronique et des softwares. Née en Afrique du Sud et basée à Vancouver, son travail a été présenté à la National Gallery du Canada, au Dutch Electronic Art Festival, et à la Guang Yu Biennale de Corée.

Carl Emil Carlsen - animation des avatars

Il crée des systèmes interactifs audiovisuels dans le domaine de l'art et du design. Depuis 2003, il fait partie de la scène interactive danoise, avec des travaux pour des espaces d'exposition privés ou publics, des spectacles musicaux ou internet. Après avoir reçu un Master en design interactif (2008), il a entrepris une carrière en freelance, développant des systèmes autant pour le milieu culturel que pour des clients privés.

Sean Arden - coordination jeu et son

Sean Arden vit et travaille à Vancouver. Il a travaillé dans plusieurs productions culturelles en Europe et au Canada, depuis 1998. Diplômé du Emily Carr Institute avec un Bachelor of Media Arts, il a été nommé en 2007 pour le Canadian New Media Award, dans la catégorie «Emerging Innovator of the Year».

Ron Samworth - musique sur scène

Basé à Vancouver, ce guitariste compositeur est très connu de la scène jazz et musique nouvelle comme improvisateur et musicien de plusieurs groupes. Son travail inclut également de la composition, du *live* et des réalisations sonores pour le théâtre, le cinéma ou la danse.

EXTRAITS DE PRESSE

«Video games meet live theatre in a compelling collision of genres... a thought-provoking exercise in social democracy (...) At 99, I committed suicide. Such is the nature of *Best Before* that this is not some waltz through Super Mario Land but an attempt to ground things in the real world of tough issues... a fascinating attempt to play with theatre and push its boundaries. Game on!»

Peter Birnie, The Vancouver Sun

«Even if you hate video games, even if you don't like other people, just come, sit down, get a blob, and live your imaginary life. I promise you won't be disappointed.»

Caitlin MacDonald, The Peak

«An interactive theatrical experience like no other that puts 200 audience members in control of their own lives, their own world, and the fate of the community they help create and inhabit... From taxes to God, children and divorce, few of the deepest human conditions are left unexplored.»

Geist Magazine

«We can see within the context of this game that all choices have consequences. Also, we see the variety of lenses through which people filter the world - socially, politically, and ethically - and the effect that their perceptions and actions have on themselves and their relationships... I am reminded that I hold my own controller.»

Spectateur de Best Before, PuSh International Performing Arts Festival, Vancouver 2010