Unplush

THE FAR SIDE

COMPAGNIE UNPLUSH

WWW.UNPLUSH.CH

PREMIÈRE 8 MAI 2019
CABANE B BUMPLITZ BERNE (CH)

ÉPISODE 1: INSTANT GALLERY SOUP
ÉPISODE 2: MONT OLYMPUS GOLF CLUB

TRAILER: VIMEO.COM/415051587
ÉPISODE 2: VIMEO.COM/423266721/29C34C3B0D

AVEC : MARIA DEMANDT, IDRIS BOUKHALFA
VITTORIO BERTOLLI, PETER CRIPPS CLARK

CONCEPT : MARION ZURBACH
INSTALLATION : MATTEO TARAMELLI
MUSIQUE LIVE : MARION ZURBACH
DIRECTEUR TECHNIQUE : OLIVIER FAMIN
PRODUCTION : MARTINA LANGMANN
DIFFUSION : LES PRODUCTIONS DE LA SEINE

DURÉE : 80‘
LANGUE : ANGLAIS

DIRECTRICE ARTISTIQUE
MARION ZURBACH

INFO@UNPLUSH.CH
+41 78 879 00 81

PRODUCTION
MARTINA LANGMANN

LANGMANN@UNPLUSH.CH
+41 76 239 92 49

INTRODUCTION

THE FAR SIDE est un diptyque d'installations-performances, pouvant être présentées individuellement ou sous forme d'une suite d'épisodes. Les installations sont adaptables à différents types d'espaces (théâtres, galeries, centres culturels…).

Episode I : Instant gallery soup
Episode II : Mont Olympus Golf Club

THE FAR SIDE présente des mythes ironiques et politiques, fidèles à l'absurdité de l'existence. La mosaïque de performances, de paysages sonores électroniques et de médias numériques ouvre un dialogue entre mythes et actualité contemporaine, créant un lieu de rencontre insolite. Les performances sont conçues comme une expérience sensorielle, mettant en exergue les métamorphoses des corps. Un diptyque d'installations-performances sur des cabinets de curiosités futuristes et inspiré par „Le jardin des délices" de Jérôme Bosch.

Les performances sont créées à partir d'une étude sur les des cabinets de curiosités, les „Wunderkammern".

Ces cabinets, juxtapositions éclectiques de raretés, étaient jadis considérés comme des mondes en miniature. Ils répondaient à la fois au désir de comprendre le monde et de jouir de ses mystères, entraînant parfois des appropriations cruelles de biens ou d'êtres vivants.

THE FAR SIDE guide le public à travers une fiction à la morale dissonante, mettant en lumière divers aspects des cabinets de curiosités. La performance est conçue pour attiser la curiosité du spectateur, puis progresse vers un examen des narrations possibles de l'histoire humaine, entre mythe et réalité, passé, présent et futur, à travers l'histoire de trois dieux déchus.

Les personnages sont inspirés par les créatures des „Métamorphoses" d'Ovide et des icônes contemporaines. Ces personnages sont les hôtes du cabinet et invitent le public à une rencontre rapprochée et interactive. Leurs propos et leurs comportements oscillent entre grandeur et trivialité, produisant différents types de discours et d'énergies. Le public, victime et complice, est à la merci de ces personnages à la fois imprévisibles et bienveillants.

EPISODE 1:
INSTANT GALLERY SOUP

Buvez à la source, l'expérience du surnaturel. Prenez garde à notre avertissement, la vie sur terre est en train de changer irrévocablement. Les visiteurs doivent comprendre la cosmologie qui leur est présentée. Nous n'expliquons pas tout. L'abîme, la fin d'une ère, racontée par nous, les dieux déchus. De l'âge de l'émerveillement à l'âge de la nostalgie, nos corps sont les véhicules de vos histoires personnelles et communes.

INSTANT GALLERY SOUP prend place dans un magasin de chaussures de sport, dans un avenir post-apocalyptique, où sont présentées au public les spécimens miraculeusement bien conservées d'une époque dévastée. Les personnages, des dieux déchus, vivent dans ce magasin et le maintiennent en activité. Ils semblent avoir eu un passé glorieux, mais sont maintenant piégés dans cette situation.

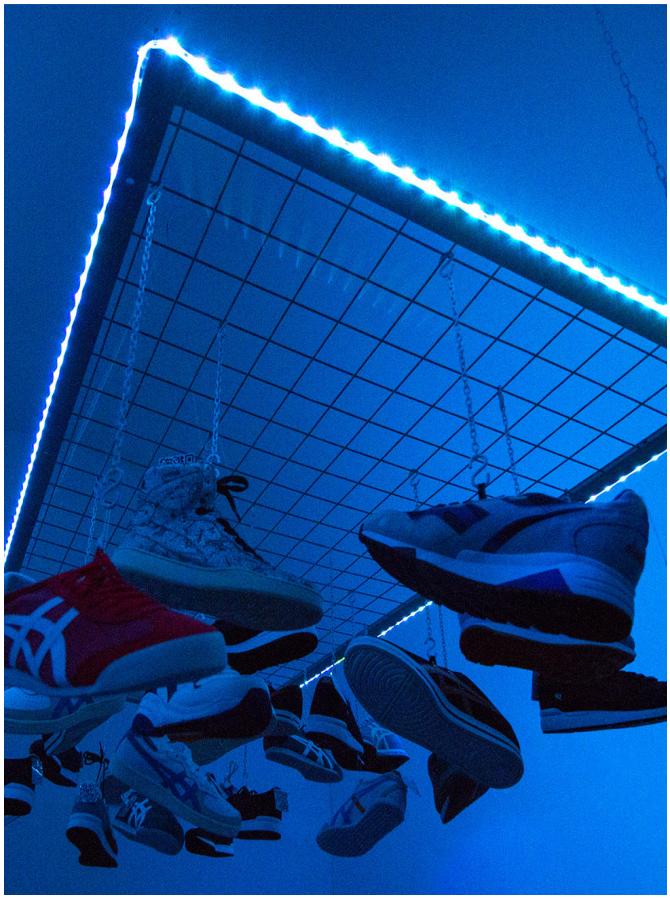
Les trois personnages tiennent un business, afin de survivre, ils se sont reconvertis en oracles et offrent leurs services en suivant un protocole bien défini. La cérémonie commence par le lavage de pieds de certains visiteurs, l'eau recueillie est ensuite mise à bouillir avec des légumes. Pendant que la soupe cuit, les dieux déchus présentent les chaussures dans un « show case » disco, avec des effets de lumière psychédéliques et envoi massif de fumée.

Ces chaussures de sport sont présentées comme les objets les plus précieux d'une époque antérieure à la catastrophe, c'est en tout cas ce qu'a suggéré aux dieux, leur observation de notre monde contemporain. Fiers de leurs trophées, ils invitent quelques membres du public à essayer ces merveilles. Puis ils poursuivent la cérémonie avec une narration chorégraphiée, sorte d'histoire du monde dansée, inspirée par leurs documents d'archives : des vidéos YouTube. Lorsque la soupe est prête, ils s'installent pour la boire, l'oracle peut commencer.

INSTANT GALLERY SOUP met en scène les tentatives des personnages de défier leur rôle de „curiosités vivantes", servant et divertissant le public, en dévoilant aux visiteurs les secrets de leur existence et de mort.

La deuxième partie du spectacle offre au public la possibilité d'interagir avec l'installation. Des QR codes sont placés sur les chaussures qui, une fois scannées déclenchent des projections vidéo présentant une composition éclectique de vidéos virales ou inhabituelles : les curiosités d'Internet.

Ce dispositif offre une interprétation des cabinets de curiosités du futur qui seraient une tentative nostalgique de maintenir en vie les merveilles du monde en train de disparaitre. Les vidéos, participent également à la fiction de THE FAR SIDE en donnant des indices sur les causes du scénario post-apocalyptique simulé dans cet épisode.



EPISODE 2:
MONT OLYMPUS GOLF CLUB

Leur passion est devenue mythique, elle a atteint une intensité insupportable qui transpose l'épisode sur un plan divin ou surnaturel. Le frisson particulier de l'événement : le moment où la victime, trop humaine, trébuche dans l'arène mythique et doit se transformer.

La performance fonctionne comme un préquel. Elle présente les personnages du premier épisode au sommet de leur gloire, avant les différentes catastrophes qui ont transformé le monde et conduit à leur chute. Les passions et les désirs évoqués, sont à l'origine de leurs transformations.

Inspirés par les métamorphoses d'Ovide, ces trois personnages étaient des dieux habitant sur le club de golf du mont Olympe. L'installation, un mini golf, suggère une association entre dieux de l'Olympe et les puissants de notre ère contemporaine.

Une atmosphère troublante prépare le public à entrer dans un espace où les frontières entre illégal et immoral, observation et violation sont explorées. Les personnages invitent le public à les suivre dans un voyage explorant l'inconscient humain, avec ses peurs et ses désirs non avoués.

Les personnages évoquent des mythes en transformant leurs dénouements, tels que celui de Daphné et d'Apollon. Maria Demandt est Apollon, un homme cruel, une figure de la beauté, de la jeunesse et de la masculinité, vêtue d'un uniforme de tennis blanc. Apollon domine Daphné, joué par Vittorio Bertolli, une femme violée, qui poussée dans ses retranchements, se transformera en taureau, Jupiter.

Suit l'enlèvement d'Europa ; jeune femme pleurant le départ forcé de son pays natal, elle regarde au loin les immeubles s'effondrer. Elle entreprend la périlleuse traversée de la Méditerranée sur le dos de Jupiter.

Circé, jouée par Peter Cripps Clark, est la magicienne qui unit et apaise les personnages dans une ultime métamorphose, où leurs corps se fondent les uns dans les autres pour prendre la forme des personnages du premier épisode.

La performance est accompagnée d'un paysage sonore électronique et d'une narration en langue berbère. La voix chaleureuse d'Idris Boukhalfa apaise les spectateurs en leur donnant le sentiment d'être les observateurs d'un mythologie en dehors du temps.

UNPLUSH

L'association UNPLUSH rassemble des artistes des domaines tels que la musique électronique, les arts visuels, la danse, la performance, le graphisme et le slam.

L'association est organisée en trois branches qui produisent différents formats créatifs tout en partageant une vision artistique commune.

Depuis 2017, le collectif UNPLUSH présente des œuvres scéniques et performatives, organise des événements clubbing et des ateliers avec la Compagnie UNPLUSH, HEPTEKA et AMACLUB.

Grâce à ses vastes collaborations, formats et lieux de présentation UNPLUSH est activement impliqué dans la scène culturelle suisse et ses productions s'adressent à un large public.

COMPAGNIE UNPLUSH

La Compagnie UNPLUSH propose des œuvres nées du dialogue entre les personnes participant à la production, ce sont des artistes, des anthropologues ou des danseurs amateurs. La rencontre entre des personnes ayant des expériences de vies ou des âges différents est perçue comme un stimulant à la réflexion et à la solidarité.

Sous la direction artistique de Marion Zurbach, les interprètes travaillent à partir du lien qu'ils entretiennent avec une thématique donnée, à travers leur imagination et leur histoire. Entre mythe et réalisme, tragédie et humour, UNPLUSH observe des constructions, des stratégies d'existence ou des formes de vie non humaines. Une réflexion sur nos conditionnements, nos luttes et ce qu'un espace de spéculation comme la scène peut produire.

PRIX ET SOUTIENS À LA CRÉATION

2019 - UNPLUSH reçoit le "June Johnson Dance Price"

2018 - UNPLUSH reçoit le soutien de trois ans de PRARIE, le modèle de coproduction du Pour-cent culturel de Migros pour les compagnies de théâtre et de danse suisses innovantes

2017 - Prix „ACT-BAD Bilbao" pour la pièce LABOR au ACT Festival Bilbao

- Prix „Meilleure production de la saison 17/18" pour la pièce FLIPPER par les „Voyeure Bern"

DIFFUSION
LES PRODUCTIONS DE LA SEINE

FLORENCE FRANCISCO
E FRANCISCO.FLORENCE@ORANGE.FR
+33 (0)6 16 74 65 42

-
GABRIELLE BAILLE
E GABRIELLEBAILLE.PRO@GMAIL.COM
+33 (0)6 17 38 91 80

LESPRODUCTIONSDELASEINE.COM

BIOGRAPHIES

MARION ZURBACH
Concept et réalisation

Née à Martigues, Marion commence sa formation à l'École Nationale Supérieure de danse de Marseille, puis à l'Atelier Rudra Béjart Lausanne, où elle débute sa carrière professionnelle avec la Compagnie M de Maurice Béjart. De 2003 à 2015, elle est membre du Théâtre de Florence, du Ballet National de Marseille, soliste pour le Bern Ballet et la Tanzcompagnie Konzert Theater Bern. En 2015, Marion fonde avec Vittorio Bertolli l'association artistique UNPLUSH basée à Berne et commence à créer des œuvres pour la compagnie. Depuis sa création, la compagnie collabore régulièrement avec la Dampfzentrale Bern, tourne en Suisse et à l'étranger et a obtenu plusieurs récompenses. En 2018, Marion obtient son diplôme de Master en théâtre et performance à la HKB (Haute École des Arts de Bern). En 2020-21, elle crée „Les promises", une pièce réalisée avec des adolescentes habitant dans les quartiers nord de Marseille. En 2021, elle travaillera sur le développement artistique de UNPLUSH et la nouvelle création de la compagnie „Do it Mayra".

MARIA DEMANDT
Performeuse

Maria Demandt (1991) est née à Amsterdam où elle commence ses études de danse. De 2010 à 2015, elle est danseuse pour la Tanzcompagnie Konzert Theater Bern. Depuis 2016, elle travaille en freelance, crée ses propres pièces et travaille en tant qu'interprète pour des projets d'autres artistes, par exemple dans "Beyond Indifference" de Tabea Martin à la Kaserne Basel. Maria fait partie de la compagnie UNPLUSH, avec laquelle elle participe à la tournée Tanz Faktor 2015 avec le solo "My Box", ainsi qu'à la création des pièces "Of Humans and other Artifacts" et "The Far Side". Maria cultive une approche interdisciplinaire de la performance. En 2017, elle fait une collaboration avec l'artiste visuelle Marijn Bax pour l'installation cinématographique "Touch of Stone". En 2018, Maria traverse l'Afrique à vélo pendant 6 mois. En 2019, elle fonde le duo musical "Homemade Iscream" avec l'interprète et musicien Donath Weyeneth. Depuis août 2019, Maria fait partie de "The Field", le collectif résident à la Tanzhaus Zürich.

PETER CRIPPS CLARK
Performer

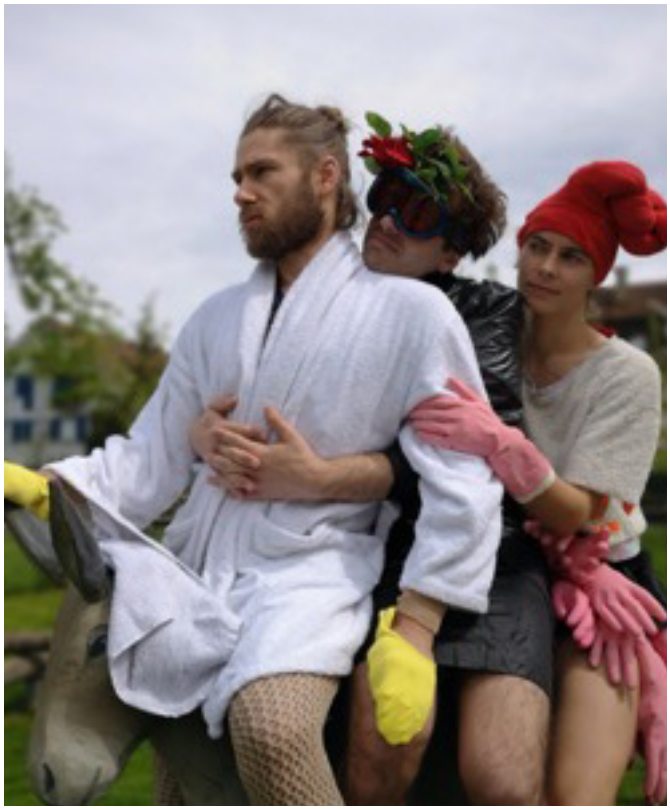
Peter a grandi à Melbourne, en Australie. À l'âge de 20 ans, il s'est installé aux Pays-Bas et a rejoint l'école ArtEZ où il a obtenu son Master en danse en 2015. Il a été membre de la Tanzcompanie Konzert Theater Bern, où il a participé, entre autres, à la création de „Dancing Bach" de Koen Augustijnen. À cette époque, il commence à travailler avec Marion Zurbach. Basé à Amsterdam depuis 2017, il travaille comme artiste et performer indépendant, s'intéressant aux performances interdisciplinaires, aux installations et à la conception de costumes. Il fait partie de la drag house „House of Hopelezz". Il rejoint la compagnie UNPLUSH lors de sa création en 2015. Depuis, il contribue régulièrement au travail artistique de UNPLUSH et est notamment interprète du rôle de Kathy dans la pièce FLIPPER.

VITTORIO BERTOLLI
Performer and assistant artistique

Né et élevé à Naples, Vittorio est diplômé de l'Ecole Atelier Rudra Béjart Lausanne en 2002. Au cours des années suivantes, il danse pour plusieurs compagnies, telles que le Béjart Ballet Lausanne, le Teatro alla Scala di Milano, la Compagnia Aterballetto et collabore avec des chorégraphes tels que Maurice Béjart, Mauro Bigonzetti, William Forsythe, Ohad Naharin, Andonis Foniadakis, Alexander Ekman, et Johan Inger. Après la rencontre avec David Zambrano en 2008, son intérêt pour la pratique de la danse prend de nouveaux chemins. Depuis lors, il travaille en tant qu'interprète et assistant à la chorégraphie pour des artistes issus d'horizons artistiques très différents. Parallèlement à son travail d'interprète, d'assistant chorégraphe et de dramaturge, Vittorio enseigne régulièrement Flying Low à la Tanzcompagnie Konzert Theater Bern et dans plusieurs compagnies et programmes éducatifs en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Belgique et en France. En 2015, il cofonde avec Marion Zurbach la compagnie de danse-théâtre UNPLUSH. En 2018, il obtient son MAS en „Dance Science" à l'Université de Berne.

MATTEO TARAMELLI
Installation

Matteo est architecte, artiste visuel et expert en conception informatique, notamment pour la création d'installations et de vidéos associant la composition géométrique au son et aux arts du spectacle. Né à Bergame (IT), il est diplômé de l'Institut d'architecture de Dessau et a obtenu sa licence en sciences de l'architecture au Politecnico de Milan. Il a mené des recherches sur la 3D Réalitée Augmentée au sein du département „Architecture & Plan" du Politecnico et a travaillé comme designer au bureau d'architecture NuMiStudio. Depuis plusieurs années, il réalise des illustrations pour la maison d'édition Atlas et travaille comme assistant artistique au Zimoun Studio (Berne). Il a également collaboré au projet d'art performatif „A Normal Working Day" avec Delgado Fuchs, axé sur la conception et la création d'œuvres d'art vidéo, et avec Tomàs Saraceno Studio (Berlin), pour la conception et l'impression en 3D de composants modulaires. Matteo a enseigné lors d'ateliers sur la modélisation 3D et la conception algorithmique au Politecnico de Milan, à la DIA et à la Kulturesk HKB.



© Martin Obrist | Matteo Tarameli | Marion Zurbach