

THE GOLDFISH AND THE INNER TUBE

Ruth Childs / Stéphane Vecchione

Marie Magnin

CALENDRIER

Période de création

24 octobre – 6 novembre 2017 – PACT Zollverein, Essen

11-22 décembre 2017– Arsenic, Lausanne

19 février-3 mars 2018 – L'Atelier de Paris-Carolyn Carlson CDC, Paris

4-24 mars 2018 – Arsenic, Lausanne

26 mars-10 avril 2018, ADC, Genève

REPRESENTATIONS

Première les 11, 12, 13, 14, 15 avril 2018 à l'ADC, Genève

23-27 mai 2018 – Arsenic, Lausanne

12 juin 2018 - L'Atelier de Paris-Carolyn Carlson CDC, Paris

PRODUCTION

SCARLETT'S et SORI

Ruth Childs, ruthechilds@gmail.com

Stéphane Vecchione, svecchione@bluewin.ch

EQUIPE ARTISTIQUE

Conception/Performance/Musique: Ruth Childs et Stéphane Vecchione

Création Lumière : Joana Oliveira

Recherche Technique et Interface Electrovanne : Victor Roy

Œil extérieur : Michèle Pralong

PRODUCTION DELEGUEE ET DIFFUSION

Tutu Production

lise@tutuproduction.ch

+41 022 310 07 62

COPRODUCTION

ADC-Genève, L'Atelier de Paris-Carolyn Carlson CDC – Paris, Arsenic-Lausanne.

SOUTIENS

Affaires culturelles du Canton de Vaud, Fondation Nestlé pour l'Art, Fondation Stanley Thomas Johnson, Fondation suisse pour la culture Pro Helvetia, Fonds d'encouragement à l'emploi des intermittents genevois (FEEIG), la Loterie Romande, la Ville de Lausanne, Canton de Genève, Corodis

ACCUEIL EN RESIDENCE

Arsenic-Lausanne, Pact Zollverein-Essen, ADC-Genève, L'Atelier de Paris-CDC

INTENTION ARTISTIQUE

Avec ce projet scénique, nous avons envie de créer et proposer un dispositif, une collection de situations, que nous allons construire et déconstruire devant le public en utilisant nos corps, des objets, des matières, des sons, l'espace en un temps donné. Nous serons parfois travailleurs, performers, spectateurs et même objets.

Nous proposons une investigation modeste, excentrique et curieuse plutôt qu'un discours arrêté, offrant un mode d'observation détaillé de situations allant de la plus banale à la plus fascinante. Nous cherchons des points d'ouverture, des surprises, l'ambiguïté entre l'abstrait et l'absurde, le corps et l'objet, le spectateur et l'acteur, l'homme et la femme, le musicien et sa musique, le miroir et la fenêtre, la légèreté et le désespoir, la coexistence et l'autonomie, la générosité et la méfiance. Nous avons l'intention d'oublier un moment nos étiquettes de danseuse/performeuse (Ruth Childs) et musicien/performeur (Stéphane Vecchione.) Nous cherchons des statuts interchangeable, éphémères, et recyclables.

Marie Magnin

METHODE/ENCHANTEMENT

Au début de nos recherches nous nous sommes intéressés aux théories sur l'enchantement (et le désenchantement) dans la vie moderne en nous appuyant surtout sur les écrits de la théoricienne politique Jane Bennet et de l'auteur Michel Houellebecq.

"L'enchantement comme un état d'ouverture aux éléments dérangeant-captivant dans la vie quotidienne. L'enchantement comme une fenêtre sur le virtuel qui secrète dans l'actuel... Je suggère non seulement qu'une collection d'expériences mineurs dans la vie contemporaine nous enchantent mais aussi que l'enchantement est un mode avec un potentiel éthique"

-The Enchantment of Modern Life, Jane Bennet

"Tout peut arriver dans la vie, et surtout rien."

-Plateforme, Michel Houellebecq

Comment lâcher prise sur l'envie de trouver "quelque chose de nouveau" ?
Comment trouver le nouveau dans quelque chose qu'on connaît déjà ?
Comment se "ré-enchanter" ou alors comment assumer son "désenchantement" ?
Comment trouver l'enchantement dans le cynisme ou le désenchantement dans l'espoir ?

Comment ne pas reconnaître quelque chose qu'on connaît déjà, ou créer une nouveauté avec des choses qu'on connaît par cœur ?

Nous utiliserons l'idée d'enchantement/désenchantement comme une méthode de travail : moteur de création de situations, d'états, de constructions et de rencontres entre corps, matières, sons, espaces et temps. Nous développons actuellement une méthode de composition qui nous permettra de comprendre, créer, et offrir des images et sensations surprenantes.

*** Sans oublier que quelque part, «enchanter le public » est en partie « le travail » du performeur.

**** Et sans oublier que l'enchantement provoque autant des situations plaisantes que dérangeantes.

CONTENU

En suivant notre "méthode d'enchantement" nous confrontons et assemblons avec simplicité plusieurs éléments (idées, matières, corps/actions, et sons) créant ainsi des paysages et des situations avec une logique enchantée. Nous voulons assumer la mise en scène des situations à partir d'images spontanées qui nous interpellent, sans chercher à justifier leur raison d'être dans une construction dramaturgique. Ce qui nous intéresse c'est de stimuler et rendre possible leurs rencontres et de voir l'ensemble des situations créées comme une grande collection. Ce serait cependant un mensonge de ne pas admettre que certains éléments choisis (ou qui nous ont choisis) ont leur histoire. En tout cas nous n'estimons pas nécessaire de justifier leur confrontation systématiquement.

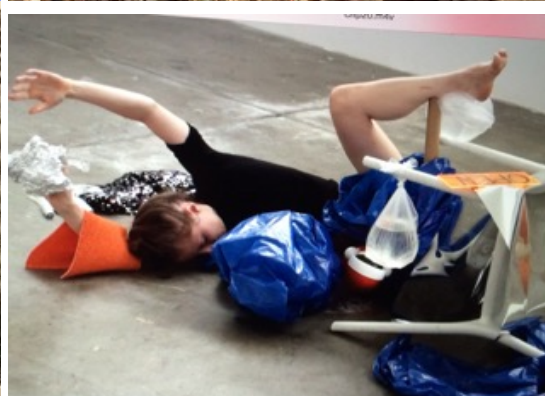
Matériaux

Nous nous intéressons ici à l'idée que notre collection d'objet et son assemblage puissent fabriquer des situations étonnantes avec une certaine autonomie.

Sac poubelle bleu (cf [citation](#)), chambre à air de grande taille, plexiglas coloré, tube en carton, un ou deux poissons rouges dans un sac plastique (un poisson peut vivre tranquillement 2 heures dans un sac plastique sans influence sur sa santé,) synthétiseur Casio, des mots comme "OK," "NOPE" or "OPEN," une batterie, le corps d'une femme (presque nu*), le corps d'un homme (peut-être nu), des miroirs, des photos piqués**, des murs, du public, un espace-temps.

**pourquoi nue? Parce que la juxtaposition d'un corps nu et des matières dans l'espace semble créer des images et sensations plus fortes et généreuses. Aussi l'état brut de la nudité semble plus proche de l'état naturel d'un sac poubelle ou d'une chambre à air.*

***Les photos nous servent comme outil de travail ou une façon de collectionner des idées, mais ne seront pas présentes pendant la performance. Les photos sur page la 5 font partie d'une large collection de photos qui nous ont parlés pendant le processus.*

6 photos piquées sur internet, 2 photos de travail

Corps

Nous proposons de lier l'idée d'enchantement corporel à un état passionné et surinvesti, et le désenchantement corporel à un état fonctionnel, absent, vide ou endormi. Nous allons utiliser, superposer, juxtaposer et enchaîner différents degrés d'investissements physiques pour créer nos partitions chorégraphiques individuelles, mais aussi pour construire la dramaturgie globale de notre projet.

Nous avons déjà choisi un certain nombre d'actions qui nous intéressent :

Attendre, se garer, dormir, présenter, séduire, écouter, collectionner, jouer, faire un tas***, ajuster, regarder, vérifier, tenir, congeler, résister, construire et déconstruire, gonfler et dégonfler, bouger, conspirer, contrôler, nettoyer, montrer, écarter les jambes, se pencher en avant, se cacher...

Par exemple peut-être sommes-nous en train de nous dire et faire :

"Je vais attendre ici... Je suis dans ce tas... Je peux vous duper... Je peux m'ajuster, Je vous regarde ! Je ne vais rien dire...ooooops je viens de m'endormir. J'écarte mes jambes, il y a un poisson rouge - et oui j'accompagne cette action avec un jingle super, habillé en miroir - peut-être je suis une ville ou un container rempli d'activités... J'ai tellement envie de danser, mais je résiste !!! Allez un petit pas...Nous sommes tous deux dans le cadre, nous sommes hors-cadre. Nous sommes entrain de devenir les murs, les sacs, les tubes, le son. Surprise! See you later alligator !"

****Le Tas (Heap en anglais) nous intéresse comme concept, conséquence et situation. Il arrive parfois en mélangeant les éléments mentionnés auparavant. Le tas ne doit pas être qu'encombrant. Le tas est drôle, triste, mort et vivant. Un tas peut s'enchanter et se désenchanter.*

Nous nous questionnons aussi sur ce que veut dire « être ouvert ». Ouvert physiquement ? Ouvert d'esprit ? Curieux ? Vulnérable ? Ouvert 24h/24h, comme une grande ville. L'ouverture, la découverte.... un point de vue ça nous amène aussi à réfléchir sur l'observation.

Son

La création sonore aura une place importante dans notre travail et se fera en live pendant la performance. Stéphane Vecchione va diriger cette partie du travail, mais n'aura pas le seul rôle attiré du "musicien" qui accompagne "la danseuse" Ruth Childs. Il sera à la fois musicien, homme orchestre, mais aussi constructeur, enchanteur, performeur et objet. Comme Ruth serait à la fois danseuse, créature, travailleuse, instrument et objet.

Nous allons explorer et créer du son avec des instruments de musique (synthétiseur, boîte à rythme, batterie) en partant de bribes de mélodie entraînant et légère tel une musique de bal qui se répète, qui se déforme, qui va vers une texture de son plus abstrait, imposant ou même dérangeant. Pendant nos recherches nous avons trouvé le disque *Mammame Sani et son Orgue*, qui nous inspire particulièrement par ces mélodies simples, ludiques, séduisantes et répétitives.

Nous allons aussi développer un travail sonore à partir des bruits concrets et des objets/matières "non-instruments" qui se trouvent dans notre projet. La chambre à air nous ouvre beaucoup de possibilités. La simple action de la gonfler (avec une pompe à la main, ou un compresseur) ou de la dégonfler amène une source de son intéressant. Nous imaginons construire un système pour connecter des flûtes (enchantées?) ou des trompettes aux chambres à air qui se dégonflent pour fabriquer des couches de matière sonore.

Comme avec les autres éléments du projet, nous cherchons la frontière entre un son séducteur et dérangeant, poétique et fonctionnel. Parfois la musique accompagne simplement une image et parfois la musique devient protagoniste.

La physicalité du musicien

En sus du travail sonore, nous voulons explorer la physicalité du musicien. Par physicalité nous parlons de la façon dont un musicien investit sa musique et son instrument avec beaucoup de bravoure ou de phlegme. Nous aimons particulièrement le "style" du batteur coréen Kwon Soon Keun qui joue de sa batterie avec une passion phénoménale qui l'amène à dépasser sa fonction ordinaire d'un musicien.

Nous nous interrogeons sur ce que la musique peut provoquer comme émotion, souvenir ou sensation et quelle place nous lui donnons dans ce projet. Est-ce que cette musique sera illustrative, abstraite, banale, kitsch, silencieuse, oppressante? Comment confronter ces différentes déclinaisons musicales avec les autres éléments du projet?

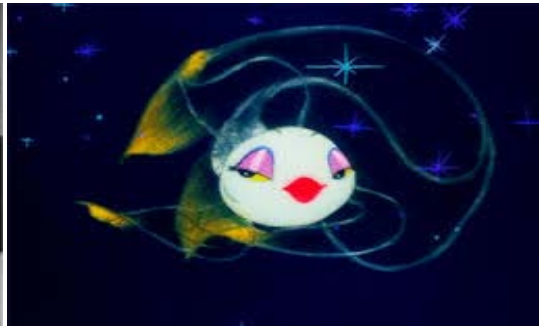
THE GOLDFISH AND THE INNER TUBE est avant tout un projet qui défend un réel champ d'expérimentations nécessitant la mise en place d'un laboratoire pluridisciplinaire. Le dispositif créé nous permettra d'adapter notre démarche à différents contextes artistiques.

REFERENCES et INSPIRATIONS

- *The Enchantment of Modern Life, attachments, crossings and ethics* by Jane Bennett
- *Ephemeral Urbanism: Cities in constant flux* Rahul Mehrotra & Felipe Vera with Jose Mayoral
- *Rester Vivant* (exposition de Houellebecq au Palais de Tokyo, Paris)
- *CAPITAL, debt, territory, utopia* (exposition basé sur le travail de Joseph Beuys DAS KAPITAL RAUM au Hamburger Bahnhof, Berlin)
- *Fantasia*, walt disney
- *Mammane Sani et son Orgue*, La musique Electronique du Niger
- La fabuleuse style du batteur coréen Kwon Soon Keun
- La ville de HONG KONG

Kwon Soon Keun

Fantasia

*****CITATIONS

Il y a une grande citation, clin d'œil dans ce projet. Il s'agit du sac poubelle bleu. Le sac poubelle bleu qui est présent dans *Carnation* de Lucinda Childs pièce que je danse depuis 2015. La couleur bleu présente dans la pièce distinguée de la Ribot *Divana* que je danse aussi dans la série *Mas Distinguidas* depuis 2015. Je ne peux pas oublier ces 2 "grandes dames" qui m'ont tant donné, tant inspiré, tant formé. Je les remercie. -*Ruth Childs*

BIOGRAPHIES

Ruth Childs / SCARLETT'S

Danseuse, performeuse et chanteuse anglo-américaine, Ruth Childs est née en 1984 à Londres. Elle grandit aux Etats-Unis où elle étudie la danse (classique et contemporaine) et la musique (violon). Elle s'installe à Genève en 2003 pour terminer sa formation de danseuse/performeuse au Ballet Junior de Genève. Elle travaille avec plusieurs chorégraphes et metteurs en scène de renom international dont Foofwa d'Imobilité, La Ribot, Gilles Jobin, Massimo Furlan, le 2B company et Yasmine Hugonnet.

Depuis 2015 elle réalise également un projet de re-création des premières pièces de sa tante, la chorégraphe américaine Lucinda Childs. En 2014 elle fonde l'association SCARLETT'S pour développer son travail personnel en conciliant danse, performance, film et musique et se dédie à un nouveau projet musique «SCARLETT'S FALL», en collaboration avec Stéphane Vecchione.

En 2016 le canton de Genève lui offre une bourse et une résidence de recherche de 6 mois à Berlin pour développer son travail personnel.

Stéphane Vecchione / SORI

Créateur sonore, interprète, et batteur auto-didacte Stéphane Vecchione, né en 1971 à Yverdon-les Bains, s'est formé au Conservatoire de Lausanne, Section Professionnelle d'Art Dramatique (SPAD), de 1995 à 1999. Il travaille ensuite – en qualité de performer ou musicien – pour de nombreux artistes et compagnies, notamment Stefan Kaegi, Denis Maillefer, Massimo Furlan, Nicole Seiler, Philippe Saire, Yasmine Hugonnet, Clédat & Petitpierre. Il est par ailleurs membre du groupe Velma et fait aussi parti du collectif lausannois de performances sonores Deviation.

En 2002, Velma reçoit le prix Jeunes Créateurs Musique de la Fondation Vaudoise pour la Promotion et les Créations Artistiques. En 2010 il fonde l'association SORI, pour développer son travail personnel de performance et de musique. En 2014 il débute sa collaboration avec Ruth Childs pour le duo musical SCARLETT'S FALL.