

NEW YORK EXPRESS

YOU ARE NOWHERE
Andrew Schneider
25-28 NOVEMBRE

YESTERDAY TOMORROW
Annie Dorsen
27-29 NOVEMBRE

25 ... 29 NOVEMBRE 2015

NEW YORK EXPRESS

Deuxième rendez-vous de ce focus consacré à la création américaine avec des spectacles qui tiennent davantage de la performance : **YOUARENOWHERE** d'Andrew Schneider et **Yesterday Tomorrow** d'Annie Dorsen. **New York Express** est une plateforme artistique co-organisée par **Performances Space 122**, un lieu pluridisciplinaire aux avant-postes de la création contemporaine à New York et aux États-Unis depuis plus de 30 ans. La première édition tenue au printemps 2014, dans trois lieux en France (le Théâtre de Gennevilliers, Le Maillon - scène européenne de Strasbourg et le théâtre Garonne - scène européenne Toulouse) et le Théâtre national de Zagreb, a permis à un large public de découvrir des talents prometteurs (Christina Masciotti, Tina Satter, Okwui Okpokwasili).

New York Express 2015 est organisé avec **Performance Space 122 - New York** en collaboration avec **Tandem Douai - Arras - scène nationale ; T2G - Théâtre de Gennevilliers et Festival d'Automne à Paris ; Le Maillon - scène européenne Strasbourg ; théâtre Garonne - scène européenne Toulouse, Théâtre National Croate - Zagreb** avec le soutien de **FACE Contemporary Theater Fund** et de **l'ONDA**

YOUARENOWHERE / Andrew Schneider

théâtre

25 ... 28 NOVEMBRE

Schneider trouve continuellement de nouvelles manières d'entraîner ses spectateurs, de les surprendre et les dérouter. C'est un spectacle sur la présence, sur l'immédiateté, sur les contretemps, sur la vie telle qu'on la traverse

Yesterday Tomorrow / Annie Dorsen

théâtre / musique

27 ... 29 NOVEMBRE

coproduction Garonne

« *Yesterday Tomorrow* est une immersion/une plongée dans une chanson prolongée à propos du temps, du changement et de l'évolution. C'est une pièce qui traite du progrès et de la régression, de la perte de son monde et la création optimiste d'un nouveau. » **Annie Dorsen**

TABLE RONDE 28 NOVEMBRE à 16 h

« Le financement des arts aux États-Unis et en France » / organisée avec le Laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes / Université Jean Jaurès, en présence des artistes et partenaires de New York Express. De part et d'autre de l'Atlantique, les artistes entretiennent un rapport singulier à ceux qui les financent - principalement, fondations et mécènes privés d'un côté, institutions publiques de l'autre-: mais ici comme là-bas, l'argent, nerf de la guerre (culturelle) n'est-il pas également un piège tendu à l'indépendance et à la liberté d'expression des créateurs ?

Contact presse : Bénédicte Namont - b.namont@theatregaronne.com - 05 62 48 56 52
théâtre Garonne - 1, av du Château d'eau - 31300 Toulouse
réservations 05 62 48 54 77 ou en ligne www.theatregaronne.com
tarifs de 9 € à 24 €

25 ...28 NOVEMBRE

mer 25 à 20h / jeu 26, ven 27, sam 28 à 20h30

YOUARENOWHERE

Andrew Schneider

théâtre

conception et interprétation **Andrew Schneider**

créé en collaboration avec **Peter Musante, Alessandra Calabi, Bobby McElver, Daniel Jackson, Karl Franklin Allen, Christine Shallenberg**

production **Sandra Garner / Lingua Franca Arts**

présenté dans le cadre du programme **PS122 GLOBAL**

commande du **Performance Space 122** et du **Mass Live Arts**

avec le soutien de **The Jerome Foundation, National Endowment for the Arts - Art Works, the New York State Council on the Arts**, du gouverneur **Andrew Cuomo** et de la **législature de l'Etat de New-York**

résidences **Mass Live Arts, Abrons Arts Center AIRspace** et **the Bushwick Starr**

créé à **Invisible Dog - New York, janvier 2015**

Prix décerné à **Andrew Schneider** par le **National Endowment for the Arts** pour ses travaux.

« NOUS EXISTONS DANS LA RÉALITÉ DE L'AUTRE. MAIS PAS DE LA MANIÈRE DONT NOUS
PENSONS EXISTER. »
(Extrait du script)

Comment le monde pourrait-il avoir l'air différent depuis la scène ?

Depuis quelque part d'autre dans le public ? Depuis quelque part derrière le rideau ? ...

YOUARENOWHERE de Andrew Schneider expérimente avec les vertus d'une surcharge sensorielle via la mécanique quantique, les univers parallèles et les « Missed Connections » (les connections ratées) de Craigslist. Tout en combattant transmissions problématiques, microphones crépitants et instruments lumineux tombant du ciel, un homme avec une mission et un paysage interactif décoré new-media fusionnent pour transformer l'espace physique, déformer le temps linéaire et les notions préconçues de ce que cela signifie d'être ici et maintenant.

La presse

« Spectacle étrange et hybride, à la croisée du séminaire passionnant, du one-man show intime, de la conférence sur la relativité et de la prédiction visionnaire - et esthétiquement superbe - de ce qu'il arrivera quand la machine prendra le contrôle sur l'humanité, YOUARENOWHERE est un tour de force - autant dans le travail d'acteur que dans le design. Schneider, torse nu, visage poudré de blanc, semble avoir greffé son système nerveux directement aux lumières. Il tressaille, tressaute, et de terribles, absurdes, énormes éclaboussures de couleurs apparaissent et disparaissent ; des black-out rapides comme l'éclair nous jouent des tours bizarres, court-circuitant nos sens. Schneider lui-même se déplace et parle si vite qu'il semble clignoter vers nous depuis le futur : il dit "à vos souhaits" à quelqu'un avant qu'il n'éternue, comme il joue la fin de sa pièce bien avant le coup de théâtre final. Voir ce que son esprit malicieux et fébrile manigance est fascinant, et ne se trouve au théâtre qu'une fois tous les dix ans. »

TIME OUT

« Les couleurs inondent la scène puis disparaissent. Le monologue d'Andrew Schneider vrombit et se transforme. Il y a des effets magiques, comme la lumière qui irradie sur son torse et des reflets comiques avec ses touffes de cheveux tandis qu'il se cire le visage. Et d'autres effets déconcertants aussi, comme ces éclats sonores qui ressemblent à des scratches sur un CD. Et quelque part au milieu du spectacle, il y a un extraordinaire coup de théâtre, que seul un critique mal intentionné révélerait pour vous en ruiner l'effet. (...) Les performances qui s'appuient aussi largement sur la technologie peuvent souvent donner l'impression d'être un peu vides - trop réglées et préprogrammées pour être véritablement vivantes. Ce n'est pas le cas ici. Au contraire, Schneider trouve continuellement de nouvelles manières d'entraîner ses spectateurs, de les surprendre et les dérouter. C'est un spectacle sur la présence, sur l'immédiateté, sur les contretemps, sur la vie telle qu'on la traverse - parfois avec un petit temps de retard. Avec son côté Hi-tech et ses tours de passe-passe et ses monologues à n'en plus finir, Andrew Schneider nous plonge dans le continuum et les ruptures du monde tel que chacun de nous le perçoit.

THE NEW YORK TIMES

ANDREW SCHNEIDER

Depuis 2003, Andrew Schneider crée des œuvres originales pour le théâtre, des vidéos et des installations. A l'intersection de la performance et de la technologie, le travail de Schneider interroge de façon critique notre dépendance excessive à être perpétuellement connecté dans un monde qui ne s'éteint jamais. Il crée et interprète des solos performatifs, des œuvres de danse de grande envergure, construit des travaux et installations d'art électronique interactif. Il a été membre de la compagnie Wooster Group de 2007 à 2014 (vidéo/performance). Il travaille aussi sur des pièces musicales en collaboration avec Fischerspooner (projections/performance), Kelela (projections/lighting), ou AVAN LAVA (éclairage/percussion/chant). Récemment, il a reçu le prix Performance Tom Murrin, et créera courant 2015/16 une nouvelle performance expérimentale sur la lumière et l'espace (actuellement intitulé Unified Field Theory) en résidence au Dixon Place Theater et en collaboration avec le centre d'art Abron. Parmi le travail de performances originales de Andrew à New York on trouve CHAMP (2014), TIDAL (2013) organisée par Laurie Anderson dans le cadre du River festival ; YOUARENOTHERE (work in progress, 2013) à la Performing Garage; WOW + FLUTTER (2010) au Chocolate Factory Theater ; cinq projets ! AVANT-GARDE-ARAMA (2005-2013) au PS122 ; PLAISIR (2009) à Issue Project Room; et artiste en résidence (2006) au LEMURplex. Son travail à Chicago comprend, entre autres, TRUE+FALSE (2007) et **STRATEGIES AGAINST ARCHITECTURE** (2008), tous deux créés à l'Université de Chicago pendant qu'il y était en résidence. Andrew crée des œuvres interactives d'art électronique comme le Bikini solaire (un bikini qui recharge votre iPod) ou des gants d'effets sonores programmables sans fil. Son travail interactif a été présenté dans des publications telles que Art Forum et Wired, et au Centre Pompidou à Paris. Schneider a été attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de New York et a donné des cours sur la technologie et la performance dans le cadre du programme Télécommunications Interactives ; ainsi qu'aux collèges de Bowdoin et Carleton. Il est titulaire d'une licence en art théâtral à l'université de Wesleyan (Illinois) et d'un master en télécommunications interactives à l'université de New-York. Il vit à New-York.

27 ...29 NOVEMBRE

ven 27 et sam 28 à 19h / dim 29 à 17h

tarifs de 9€ à 24€

YESTERDAY TOMORROW

Annie Dorsen

théâtre / musique

conception, direction **Annie Dorsen**

directrice musicale **Joanna Bailie**

chanteurs **Hai-Ting Chinn, Nick Hallett, Natalie Raybould**

programmation informatique **Pierre Godard**

créateur son **Greg Beller**

créateur systèmes vidéo **Ryan Holsopple**

créateurs lumière **Bruno Pocheron** et **Ruth Waldeyer**

producteur, management **Alexandra Rosenberg**

présenté dans le cadre du **PS122 GLOBAL**

coproduction **Holland Festival, Black Box Teater ; Performance Space 122 ; La Villette – Résidences d'Artistes 2015 ; L'Hippodrome - Scène nationale de Douai ; Théâtre de Gennevilliers avec le Festival d'Automne à Paris ; Le Maillon-Wacken - Scène européenne de Strasbourg ; théâtre Garonne - Toulouse.**

soutien et résidences **Mount Tremper Arts** et **the Abrons Arts Center** avec le soutien du **New York State Council on the Arts**, du gouverneur **Andrew Cuomo** et de la **législature de l'Etat de New-York**, la **MAP Fund** avec l'aide de la **Doris Duke Charitable Foundation** et **Andrew W. Mellon Foundation**

créé au **Muziekgebouw - Amsterdam, juin 2015**

De Yesterday des Beatles à Tomorrow tiré de la comédie musicale Annie, la performance Yesterday Tomorrow d'Annie Dorsen nous invite à un voyage musical excitant et imprévisible à travers le temps et l'espace. Dorsen s'est fait connaître comme la créatrice d'un théâtre « algorithmique », dans lequel elle découpe des textes connus – ainsi que des musiques – et les assemble ensuite par ordinateur. En collaboration avec Pierre Godard et Greg Beller (de l'IRCAM), elle a conçu un algorithme qui utilise du « calcul évolutif » pour s'assurer que le chemin qu'emprunte Yesterday Tomorrow soit différent à chaque fois – le point de départ (Yesterday) et la finalité de l'évolution (Tomorrow) sont donnés, mais à quoi ressemblera le chemin entre les deux, ça personne ne le sait. Au fur et à mesure que Yesterday s'estompe et que Tomorrow se rapproche, le public ressent le passage du temps et comment la perte du passé est rachetée par la promesse d'un nouveau futur.

Une comédie musicale algorithmique

« C'EST UNE PIÈCE A PROPOS DU PASSAGE DU TEMPS, A PROPOS DU PROGRÈS ET DE RETOUR EN ARRIÈRE, A PROPOS DE LA PERTE DE SON MONDE ET LA CRÉATION OPTIMISTE D'UN NOUVEAU. »

Yesterday Tomorrow est un genre nouveau de comédie musicale, une collaboration entre artistes humains et algorithmes évolutifs. Dans cette pièce est servie à un chœur de chanteurs une partition algorithmiquement-générée en temps réel afin de créer un concerto de chansons, de machines, de gestes, de lumière et d'espace. *Yesterday Tomorrow* utilise une sorte d'intelligence artificielle connue sous le nom de calcul évolutif afin de permettre une expérience unique de la complexité et du caractère imprévisibilité de l'instant présent opposé au passé connu et au futur imaginé. Ce nouveau projet continue mon développement d'un théâtre algorithmique, d'une créativité informatique et de transformations en temps réel.

Tout commence avec Yesterday des Beatles, que les algorithmes transforment lentement en Tomorrow, tiré de la comédie musicale Annie. Trois chanteurs reçoivent oralement et visuellement une musique et des paroles générées par ordinateur, et suivent un mouvement de partition, aussi produit à partir d'algorithmes, qui les déplacent depuis un point de départ à un point d'arrivée. Chaque soir le chemin spatial et musical qui mène du passé au futur est différent ; ni les chanteurs, l'équipe créative ou le public ne savent où cela va finir.

Les chanteurs sur scène et les mélodies et paroles générées par ordinateurs se mélangent pour créer une série déroutante/déconcertante d'alternances : entre humain et machine, entre son et sens, entre le reconnaissable et le complètement inhabituel. Finalement, c'est une pièce à propos du passage du temps, à propos du progrès et de retour en arrière, à propos de la perte de son monde et la création optimiste d'un nouveau.

Les chanteurs suivent une partition déterminée à partir d'algorithmes, des gestes simples et des mouvements qui les emmènent (ainsi que le public) d'un lieu à l'autre, forcé de se déplacer, changer, approcher, se replier. De la même manière, les lumières opèrent/fonctionnent automatiquement suivant un programme évolutif sur-mesure, marquant ainsi le passage du temps, transformant l'espace de façon inattendue. Les machines sont en nous, et nous sommes en elles. Les effets se transforment continuellement. L'humain, le non-humain, et les différences entre eux, sont dans un état de changement perpétuel, apparaissent et disparaissent, dans un tourbillon et un duo virtuose entre homme et machine.

Annie Dorsen

ANNIE DORSEN

Dramaturge et metteuse en scène américaine basée à New-York, Annie Dorsen s'illustre dans une diversité de champs artistiques, allant du théâtre à la danse, en passant par le cinéma et, depuis 2009, par la performance construite à partir d'algorithmes mathématiques. Son travail intitulé *A Piece of Work* est un exemple récent de performance mathématique dans laquelle le texte de *Hamlet* de Shakespeare est réarrangé sur scène par ordinateur. Ce travail a été présenté au théâtre *On the Boards* à Seattle, à l'académie de musique de Brooklyn et au Parc de la Villette à Paris parmi tant qu'autres. En 2012, elle crée *Spokaoke*, un projet participatif de karaoké qui utilise des discours politiques et historiques en lieu et place de chansons (festival *Steirischer Herbst* dans le cadre d'un marathon "Truth is Concrete", festival *Crossing the Line* (NYC), au théâtre *Black Box* (Oslo) et au *BIT Teatergarasjen* de Bergen). Son premier projet utilisant des ordinateurs s'intitule *Hello Hi There* dans lequel deux ordinateurs à voix ont une discussion improvisée sur scène (en 2010 en Suisse au festival *Steirischer Herbst* et dans de nombreux théâtres et festivals aux Etats-Unis et en Europe, en tant qu'installation à la galerie *birforms* à New-York). Annie Dorsen est aussi la co-créatrice et co-directrice de la comédie musicale sur Broadway *Passing Strange* (2008). Cette production a été filmée et portée à l'écran par Spike Lee (*Sundance Film Festival* en 2009, *Tribeca Film Festival* et le *South by Southwest Festival*). En 2010, elle collabore avec la chorégraphe Anne Juren pour *Magical* (première au *ImPulsTanz Festival* à Vienne) ; avec Anne Juren and DD Dorvillier pour *Pièce Sans Paroles* (Vienna, *Rencontres Chorégraphiques Internationales Seine-St-Denis*, à Paris). Elle collabore souvent avec des musiciens tels *Questlove* du groupe *The Roots* pour *Shuffle Culture* (BAM), *Laura Karpman* et *Jessye Norman* pour *Ask Your Mama*, ou encore avec le quatuor à cordes *ETHEL* pour *Truckstop* (aussi BAM). Son projet de performance pop et politique *Democracy in America* a été présenté au *PS122* en 2008. Son court-métrage, *I Miss*, à l'origine la pièce maîtresse de *Democracy in America*, a été projeté au *American Film Institute Festival* (AFI Fest), au *SXSW Film Festival*, au festival du film de New York Film "Views From the Avant-Garde" et au *Nantucket Film Festival*. En 2014, Dorsen a gagné le *Herb Alpert Award in the Arts* pour ses continuelles recherches de nouvelles formes théâtrales.