MARINA ABRAMOVIĆ / MICHAEL LAUB

The Biography Remix

MISE EN SCÈNE MICHAEL LAUB

59e FESTIVAL D'AVIGNON

THÉÂTRE-PERFORMANCE

11 12 13 14

SALLE BENOÎT-XII - 19H

DURÉE 1H30

PREMIÈRE EN FRANCE

MISE EN SCÈNE **MICHAEL LAUB**

AVEC

MARINA ABRAMOVIĆ, MATTEO ANGIUS, EUN HYE HWANG

JURIAAN LÖWENSTEYN, ALESSANDRA ROCA

DOREEN UHLIG, HERMA AUGUSTE WITTSTOCK, VIOLA YESILTAC

ET

THOMAS ALLEMAND, MARCO BILANZONE, FRANCESCA BORROMEO,

ROBERTO CECCHINI, LAETITIA JOO-YUNG COTTIGNIES, ISABELLE LARDIN,

MARIA GIOVANNA MASSARI, AMÉLIE NOURAUD, BEATRICE NOVELLI,

CAMILLE OLIVIER, CÉDRIL ROUBY, MILAN TUTUNOVIC

TEXTE FRANÇAIS **GILLES AMALVI**

CHANTEUSE **RAFFAELLA MISITI**

MUSIQUE ADDITIONNELLE **LARRY STEINBACHEK**

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE **DECLAN ROONEY**

ASSISTANTE DE MARINA ABRAMOVIĆ **SNEZANA GOLUBOVIĆ**

DIRECTEUR TECHNIQUE **JOCHEN MASSAR**

LUMIÈRES **LUCA STORARI**

SON **ALFREDO SEBASTIANO**

RÉGISSEUR PLATEAU **ETTORE LITTERA**

ACCESSOIRES ET COSTUMES **MARINA SCHINDLER**

ANIMAUX **SUSY NIEMEN**

SOUSTITRAGE **LAURA CLEMENS**

ADMINISTRATION **MICHAEL LAUB, CLAUDINE PROFITLICH**

PRODUCTION ROMAEUROPA FESTIVAL 2004 (ROME)

EN COOPÉRATION AVEC LE TEATRO PALLADIUM UNIVERSITÀ ROMA TRE

AVEC LE SOUTIEN DU FONDS NÉERLANDAIS À LA CULTURE,

PROGRAMME DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE L'ÉDUCATION,

DE LA CULTURE ET DES SCIENCES POUR SOUTENIR LES RELATIONS INTERNATIONALES DES PAYS-BAS,

À L'OCCASION DE LA PRÉSIDENCE NÉERLANDAISE DE L'UNION EUROPÉENNE, ET DU FESTIVAL D'AVIGNON

ACCUEIL AU FESTIVAL D'AVIGNON AVEC LE SOUTIEN

DE L'AMBASSADE DU ROYAUME DES PAYS-BAS À PARIS

Les actions et la forme de ma pièce relèvent d'une certaine clarté. J'ai recherché cette clarté, cette précision, mais en terme de contenu, j'aime l'ambiguité de certaines œuvres de Marina ; en ce qui concerne le message, cette pièce n'en possède pas vraiment.
Dans un sens, c'est une pièce sur Marina Abramović et un écran. Comme il faut cinquante-cinq secondes pour monter ou descendre cet écran, toute la structure dramaturgique devait être construite autour de cet élément.
J'ai essayé de créer un portrait de Marina Abramović qui soit à la fois représentatif de son passé et de son présent. Puis, j'ai légèrement déformé l'ensemble, comme l'aurait fait ma mémoire.

Michael Laub

"Lorsque la biographie se situe dans un cadre d'expression de soi, elle prend toute son importance. Elle n'appartient ni au présent ni à l'histoire, à peine au passé. Alors que le passé est un passé désordonné, même s'il y a un avant et un après, la biographie tient du passé ordonné, elle est structurée en bloques qui ont un objectif précis, ou tout au moins une histoire qui a été analysée.
Dans l'autobiographie, le rapport aux gens et au monde est décrit par la personne concernée, alors que l'auteur d'une biographie a de la distance par rapport à la personne dont il décrit la vie. Cependant, dans les deux cas, la personne concernée se distingue surtout par sa vie ou son œuvre, ou bien sa vie et son œuvre jouent un rôle essentiel ; ceci est également valable d'un point de vue négatif. Un momentum *post factum* est toujours inhérent dans un instant biographique. C'est pour cette raison qu'il est toujours temporel puisqu'il est inscrit dans la temporalité."

Extrait de "Réflexions sur la *Biographie* de Marina Abramović" par Thomas Wulffen.
Publié une première fois dans *Marina Abramović : Biography*, Hatje Cantz Verlag, Osfildern, 1994.

En 1983, je me suis rendue à Florence avec Ulay, Michael Laub et Edmondo Zanolini dans le cadre d'un programme artistique, afin de monter ensemble une performance. Moins d'une semaine après notre arrivée, Ulay, Edmondo, Michael et moi avons eu tellement de mal à collaborer tous les quatre que ceux-ci m'ont proposé de travailler séparément avec chacun d'eux afin de créer trois performances de 15 minutes chacune ; ce que nous fîmes par la suite. La dernière version de la performance que nous avons créée avec Michael a été produite au musée Stedelijk d'Amsterdam. Sous la direction de Michael, je racontais l'histoire de ma vie : une phrase pour chaque année écoulée. C'était la première fois que je produisais quelque chose qui se rapprochait du théâtre. Quant à lui, c'était la première fois qu'il laissait un de ses interprètes parler.
L'idée de monter ma propre vie sur scène m'est revenue après ma performance *Great Wall Walk* en Chine en 1987. Je suis partie de l'extrémité est de la muraille, près de la mer Jaune. Mon compagnon Ulay est parti de l'extrémité ouest de la muraille, dans le désert de Gobi. Nous avons chacun parcouru 2 500 kilomètres pour nous rencontrer à mi-chemin et nous quitter. Cette performance a mis fin, de manière symbolique, à une période importante de ma vie, pendant laquelle j'avais collaboré douze ans avec Ulay. Après nous être retrouvés à mi-chemin, je suis passée par une phase de profonde dépression et confusion ; il m'était difficile de continuer seule.
L'idée même de mettre en scène ma vie, à ce moment précis, fut une révélation. C'était une manière pour moi de m'observer en me projetant à l'extérieur de moi. Cela m'a aidé à m'éloigner de la douleur. J'avais envie d'insérer la performance dans un contexte théâtral, mais à une différence près ; tout ce que le public verrait serait vrai : les couteaux, les serpents, les chiens, le sang, la glace, les rats. Il en serait de même pour les émotions : la honte, le plaisir et la douleur.
The Biography a été montée une seconde fois pour la télévision espagnole, sous la direction de Charles Atlas en 1989. L'ensemble ne durait que quatre minutes. Suite à cette version télévisée, j'ai commencé à travailler avec Charles sur le concept de plusieurs biographies, ainsi qu'une autre œuvre s'inspirant du théâtre, intitulée *Delusional*, perçue comme une continuation de *The Biography*, composée de trois parties : "La mère", "Le père", "Les rats".

De 1989 à aujourd'hui, je me suis produite dans *The Biography* à intervalles irréguliers, dans différents théâtres en Europe et aux États-Unis.
The Biography commence en 1946, lors de ma naissance, et continue jusqu'à aujourd'hui. J'ajoute toujours les nouveaux chapitres de ma vie au fur et à mesure de leur apparition. Ou bien je refais de nouvelles versions. *The Biography* est une œuvre en continu.
Parfois je mets moi-même en scène la pièce. À d'autres moments, je propose à différents metteurs en scène de le faire. *The Biography* est une pièce compliquée, se composant de monologues, de performances sur scène, de chants, de danses, d'interactions avec le public, ainsi que de documents vidéos ou de diapositives. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours joué tous les différents rôles seule. La première scène, conçue avec Charles Atlas, est la seule restée inchangée.
À ce stade-là, je voulais inclure des acteurs non professionnels. Ce sont d'anciens élèves et des performeurs confirmés. L'une des raisons principale de ce changement est la suivante : les acteurs ne sont pas formés pour exécuter une performance, de nature obsessionnelle, qui les met face à leurs limites mentales et physiques sur scène ; les performeurs le sont.
Cette *Biography* en particulier est très spéciale, car c'est la première fois que le rôle d'Ulay est joué par son fils. De plus, cela permet également à la performance d'être reproduite, interprétée et vécue par une nouvelle génération d'artistes et de spectateurs. *The Biography Remix* est un pas de plus dans cette direction. Il est très important pour moi de bien préciser qu'il ne s'agit pas simplement d'une œuvre sur ma vie. Il s'agit surtout de montrer que la performance appartient à toute personne capable de l'exécuter. *The Biography* peut continuer sans moi.
Le changement radical, survenu lors de mon processus de travail sur la pièce, consistait à ne plus en contrôler le matériau et laisser la mise en scène à quelqu'un d'autre. J'ai proposé à Michael Laub de mettre en scène *The Biography*.
Je connais Michael Laub depuis notre première rencontre en 1976. Au fil des ans, je travaillais sur la scénographie de ses pièces de théâtre, et lui suivait mon travail, me faisant des commentaires et me conseillant. Michael a toujours fait partie de ma vie et lui, de la mienne.
Je n'aurais pu confier cette tâche à personne d'autre ; je pouvais lui confier ma vie et mon œuvre en toute confiance. C'était la personne idéale. En montant cette nouvelle version de *The Biography*, j'ai accepté d'abandonner tout contrôle sur le résultat final. Ce sentiment que l'on ressent lorsque l'on abandonne le contrôle de son œuvre a quelque chose d'effrayant, pourtant cet abandon offre également un moyen extraordinaire de se libérer de ses responsabilités. C'est comme si quelqu'un ouvrait de manière inattendue une porte sur un autre monde, où l'on pourrait reconnaître chaque élément, alors que le rapport entre ces éléments est rompu. Il n'y a plus d'ordre chronologique ni de logique. Pourtant, il s'agit toujours de ma vie, mais je n'avais jamais pu la voir sous cet angle.

Marina Abramović

Michael Laub, metteur en scène et chorégraphe, travaille depuis plusieurs années sur la possibilité de mêler théâtre et autres disciplines artistiques. En 1975, il fonde Maniac Productions avec Edmondo Za et Marinka Kordis, avec lesquels il crée des performances et des installations vidéo qui interrogent la relation de l'art avec la réalité, notamment *Tragico Intervallo* (1978) ou *Dinner Somewhere and then Back to my Room* (1979). En 1981, il fonde Remote Control Production à Stockholm, centre son travail autour de la dialectique fiction-réalité et développe une esthétique rigoureusement minimaliste. Il travaille essentiellement en Scandinavie, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, et crée, entre autres, *Return of Sensation* (1984), *Fats Forward / Bad Air and so…* (1991), *Rough* (1994), *Planet Lulu* (1997), *pigg in hell* (2000), *Total Masala Slammer* (2001), *The H.C. Andersen Project* (2003, présenté aux Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis à la MC93-Bobigny en mai 2005) ou *Portrait Series. Alone/Gregoire* (2004).
Laub a été désigné comme un des pères du théâtre anti-illusionniste ; il combine texte, danse et musique et joue avec différents genres cinématographiques comme les *soap operas*, thrillers, mélodrames ou la science-fiction, toujours inspiré par ses recherches sur la représentation du réalisme. Depuis une série de portraits créés à la Deutsches Schauspielhaus en 2002, *Porträts 360 Sek*, Michael Laub s'intéresse à la création de portraits scéniques.
Michael Laub/ Remote Control Productions sont en tournée avec *Portrait Series. Alone with Astrid Endruweit. Gregoire with Greg Zuccolo au* Tanz im August, Internationales Tanzfest Berlin, du 22 au 24 août 2005 et au Tanzquartier, Vienne, les 23 et 24 septembre 2005.

Marina Abramović est née en 1946 à Belgrade en ex-Yougoslavie. Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Belgrade en 1970, elle vit et travaille à Amsterdam. Dès le début de sa carrière à Belgrade au début des années soixante-dix, Marina Abramović lance la performance comme forme d'art visuel. Le corps a toujours été pour elle à la fois sujet et médium. Dans ses performances, elle explore les limites physiques et mentales de son être en se confrontant à la douleur, à l'épuisement et au danger, en quête de transformation émotionnelle et spirituelle. Mettant son corps au service de son art, elle exprime à travers lui présent et passé, dépasse la ligne de partage entre sphère publique et sphère privée.
Membre d'une génération de pionniers de la performance, qui inclut au début des années soixante-dix des artistes tels que Bruce Nauman, Vito Acconci et Chris Burden, Marina Abramović a été parmi les premiers à réaliser des performances et continue aujourd'hui à performer et à remporter un succès considérable.
De 1975 à 1988, Marina Abramović et l'artiste allemand Ulay performent ensemble, questionnant les relations de dualité. Après leur séparation en 1988, Marina Abramović reprend la performance en solo.
Elle a présenté son travail incluant performance, son, photo, vidéo, sculpture et "objets transitoires pour utilisation humaine et non humaine" lors d'expositions personnelles dans de grandes institutions américaines et européennes, incluant le Musée national d'art moderne du Centre Georges-Pompidou (Paris), la Neue Nationalgalerie (Berlin) et le Musée d'Art moderne d'Oxford.
Son œuvre a également été présentée lors d'événements internationaux de grande envergure comme la Biennale de Venise en 1976 et 1997 ou la Documenta de Kassel en 1977, 1982 et 1992.
En 1995, son exposition *Objects Performance Video Sound* est présentée à Oxford, Dublin et Edinbourgh. En 2002, elle participe à l'exposition *Berlin–Moscou*, qui tourne du Martin-Gropius-Bau de Berlin au Musée historique national de Moscou en 2004.
Marina Abramović a remporté le Prix du Lion d'or du meilleur artiste en 1997 pour son installation vidéo-performance *Balkan baroque* présentée à la Biennale de Venise. En 2003, on lui décerne le Bessie Award pour *The House with the Ocean View* présenté à New York.
En 2005, Marina Abramović réalise une nouvelle installation-performance intitulée *OESeven Easy Pieces* pour le Musée Guggenheim de New York, ainsi qu'un nouveau solo.

et

Video Portrait Gallery - Waterfall, Installations vidéo

9 > 27 juillet

CHAPELLE SAINT-CHARLES DE 11H À 18H - ENTRÉE LIBRE

INSTALLATIONS VIDÉO DE **MARINA ABRAMOVIĆ**

ORGANISATEUR **SERGE LE BORGNE**

Video Portrait Gallery nous donne à voir quatorze vidéos réalisées entre 1975 et 1998. *Waterfall* est inspirée par les prières de moines tibétains que Marina Abramović a filmés.

Brutal Education *(I.P.G. Project à Avignon)*

16 JUILLET - 15H À 21H - ÉCOLE D'ART - TARIF UNIQUE, 3 €

COMMISSAIRE **MARINA ABRAMOVIĆ**

AVEC **SNEZANA GOLUBOVIĆ, EUNHYE HWANG, DECLAN ROONEY, DOREEN UHLIG, HERMA AUGUSTE WITTSTOCK, VIOLA YESILTAC**

Avec l'École d'Art d'Avignon, le Festival propose à Marina Abramović de présenter avec son groupe I.P.G. (Independant Performance Group) plusieurs performances de jeunes artistes en simultané. Le visiteur pourra assister à ces performances tout au long de l'après-midi.

REGARDS CRITIQUES

14 JUILLET - 11H30 - CLOÎTRE SAINT-LOUIS

Performance/mise en scène

Ou comment les auteurs de la scène intègrent le corps, dans sa réalité physique et matérielle, le corps-matériau révélé par la performance.
avec (sous réserve) **Marina Abramović, Cédric Charron, Jean Lambert-wild, Michael Laub**

LES LEÇONS DE L'UNIVERSITÉ D'AVIGNON

11H - AMPHI 1 DE L'UNIVERSITÉ D'AVIGNON

Leçon sur la performance de Marina Abramović

Introduite par **Jean-Louis Fabiani** (EHESS)

LE MONDE DES RENCONTRES

17 JUILLET - 16H30 - JARDIN DE LA RUE DE MONS

avec **Pascal Rambert, Marina Abramović**

CYCLE DE FILMS ET DOCUMENTAIRES

11 JUILLET - 14H - CINÉMA UTOPIA-MANUTENTION - ENTRÉE LIBRE

Balkan baroque

film de **Pierre Coulibeuf** (1999, 1h03), d'après la performance *Biography* de Marina Abramović, en présence du réalisateur

Pour offrir au public ces moments d'émotion, plus de mille personnes, artistes, techniciens et équipes d'organisation ont uni leurs efforts, leur enthousiasme pendant plusieurs mois.
Parmi ces personnes, la moitié, techniciens et artistes salariés par le Festival ou les compagnies françaises, relèvent du régime spécifique d'intermittent du spectacle.