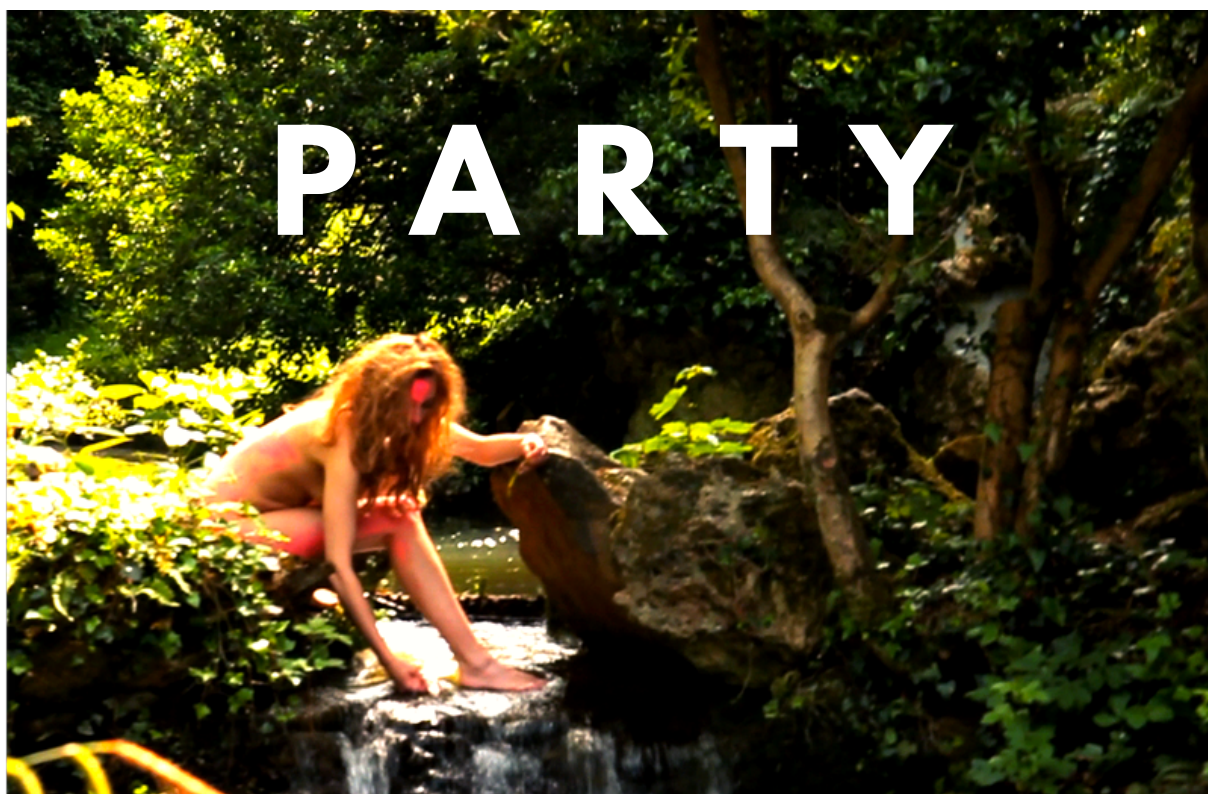

DEMOLITION

**WATCHING THE DAY
WITH
THE EYE OF THE NIGHT**

**FESTIVAL DE LA BÂTIE
THÉÂTRE SAINT-GERVAIS 29.8 - 1.9 2020
THÉÂTRE DE L'ECHANDOLE
19 MARS 2021**

**CONCEPT AND DIRECTION
OLIVIA CSIKY TRNKA
FULL PETAL MACHINE**

Close your eyes
Really, close your eyes
I see you, I could name you
Now. Imagine getting up and running
You run, You run naked, You run holding your hands, out there on the warm asphalt
You invade the ruins like a wild herd of buffalo. You run towards the cherry orchard
The cars stop, some of them join us. We're entering the groves. The branches whip our
legs. You see rotten leaves on the ground, ghosts
You run. You run because it's celebration
Because it's night, because the city is hot
because your're frightened

Welcome to Demolition Party

- p.3 Summary
- p.4 Performers
- p.5 Dispositif
- p.6 The garden, scenography or choreography
- p.7 Music
- p.8 The Cherry Orchard and the Party
- p.9 Process
- p.10 Contact, Distribution and Library
- p.11 Full PETAL Machine
- p.12 Video Works
- p.13 Biographies
- p.17 Texts

RÉSUMÉ

NOSTALGIA HAS TWO SIDES: ROOTING AND WANDERING

BARBARA CASSIN

YOU ARE INVITED TO A GARDEN PARTY IN A RUINED MOONLIGHT GARDEN WITH A SLOVAK PAINTER, JANA TRNKA AND OLIVIA CSIKY TRNKA, THE DIRECTOR, AN AMERICAN ROCKER, FRANK WILLIAMS AND AN ALSATIAN VIDEO ARTIST, LOUIS SÉ. THEY ALL COME FROM SOMEWHERE ELSE. THEIR AGES AND ORIGINS COVER THE PAST CENTURY AS WELL AS THE FUTURE AND THREE CONTINENTS. ALL ARE LINKED BY DIFFERENT RELATIONSHIPS THAT STACK UP AND CONFRONT EACH OTHER. A CELEBRATION OF JOYFUL RAGE. WELCOME!

THE GARDENS OF THEIR LIVES, OF THEIR CHILDHOODS OR LOVES HAVE DISAPPEARED, THEIR CHILDHOODS OR LOVES HAVE DISAPPEARED. ABANDONED OR DESTROYED, THEY DIVE DEEPER INTO THE JUNGLE OR UNDER THE ASPHALT, HAUNTED BY / GUIDED BY ANIMALS AND GHOSTS. YET THEIR MEMORIES PERSIST LIKE WILD ECHOES. FOR US, THESE GARDENS TO US WERE FRAGMENTS OF PARADISE, THE GOLDEN AGE OF POUR LIFE. SUDDENLY, THE CHERRY ORCHARD APPEARS: HERE IS AN OLD BASKET WITH A RUSSIAN PICNIC AND A WHITE PEACOCK; JANA TRNKA IS AN EMIGRANT LOUBOV, LOPAKHINE IS A TRAGIC-COMIC SINGER IN LOVE...

FOR THE SUFIS, THE GARDEN WAS A PIECE OF PARADISE, A PLACE THAT IS BOTH ORGANIZED AND WILD AND THAT ALLOWS US TO ENJOY OUR LIVES BY ENJOYING WHAT IS BEYOND US. BUT THIS GARDEN IS ALSO A SHELTER WHERE SOLITUDES MAY MEET. LIE DOWN UNDER THE FLOWERS, TURN A SLOVAK JOKE INTO AN AMERICAN PROVERB, WALK IN THE FOUNTAINS, BETRAY, GET DRUNK, DANCE A VERBUNG^[1] UNDER A RAIN OF PHOSPHORESCENT CHERRY TREES. LITTLE BY LITTLE, THE TROPICAL SLOVAKIA PAINTED BY JANA TRNKA INVADERS THE SPACE WHILE FRANK WILLIAMS SINGS HIS FALL FROM A HIS PARADISE: THE MOUNTAINOUS TICINO. AS FOR LOUIS SÉ, HE REINVENTS HIS ADOLESCENT VALLEYS WHILE HIS FATHER DIES. HERE, WE SHARE THE NOSTALGIA FOR OUR RUINS.

BLENDING THEATRE, PAINTING AND MUSIC, WE EXPERIMENT WITH A HYBRID DEVICE THAT ALLOWS JANA TRNKA'S PLASTIC WORK TO BE SHOWN LIVE. DRAWINGS AND COLOURS INTERACT WITH THE CONCERT. THIS IS A TRANSDISCIPLINARY CREATION THAT EXPLORES THE COMPLEXITY OF OUR MEMORIES AS WELL AS THE MUTED VIOLENCE OF OUR FANTASIES. WE PROVIDE A SECRET MAP TO OBSERVE TRANSMISSIONS BETWEEN EAST AND WEST, BETWEEN THE SNOW AND THE TROPICS. PARTY AND SIESTA. BUILDING ROOTS AND WANDERING. NOSTALGIA AND THE FUTURE.

[1] AUSTRO-HUNGARIAN FOLK DANCE CALLING SOLDIERS TO WAR WITH A TRANCE MODE.

THE CHERRY ORCHARD AND THE PARTY

I CAN'T STAY IN PLACE, NO, IT'S STRONGER THAN ME.

THIS JOY, I WILL NOT SURVIVE IT

A. CHEKHOV

MOST OFTEN, HEARING CHEKHOV IN FRENCH MAKES ME WANT TO BITE. WHY DO THE SLAVIC CLICHÉS THAT SCATTER THESE PIECES OFTEN PREVENT THEIR UNDERSTANDING? WHERE DO THEY COME FROM? WHAT TRUTH ARE WE LOOKING FOR? WHY IS THERE NEVER ENOUGH VIOLENCE OR BEAUTY? WHAT DO THESE STORIES OF A LOST WORLD TELL US? WHAT DOES THE CHERRY ORCHARD EMBODY THESE DAYS?

IN OLIVIA CSIKY TRNKA'S ARTISTIC CAREER, THE CONFRONTATION WITH CHEKHOV WILL GIVE BIRTH TO DEMOLITION PARTY. THE PERFORMANCE RECYCLES THE FOUR ENCOUNTERS BETWEEN LYUBOV (JANA TRNKA, WHO SUFFERED THE DESTRUCTION OF HER FAIRYTALE GARDEN) AND LOPAKHINE (FRANK WILLIAMS, WHO IS FASCINATED BY DIVAS) AROUND A SUSPENDED ORCHARD.

WITH CHEKHOV'S CHERRIES, WE WANT TO SPEAK OF IMPOSSIBLE LOVE, OF LOVE THAT IS BASED ON AN ABSOLUTE MISUNDERSTANDING OF EACH OTHERS. ONE CHARACTER WANTS AN OPULENT BOURGEOIS LIFE, BUT HE UNDERSTANDS ONLY THE SIGNS OF IT, THE OTHER REFUSES TO LIVE IN A FUNCTIONAL UGLINESS. THE PLOT ALSO SHOWS THE DESTRUCTION OF THE GARDEN, AS AN ECHO OF THE END OF AN ERA, ENDED BY THOSE WHO BLINDLY TOOK ADVANTAGE OF IT. DOES IT NOT MIRROR OUR SOCIETY, OF WHICH ONLY DAZZLING TRACES MAY BE LEFT SOON? HERE, CHEKOV JOINS THE ISSUE OF THE ECOLOGICAL AND SOCIAL DESTRUCTION THAT HAUNTS *DEMOLITION PARTY*.

NEVERTHELESS, *THE CHERRY ORCHARD* IS ALSO A CELEBRATION. SURELY A DISCONTINUOUS ONE, ONE THAT ONLY BEGINS AND IS NEVER COMPLETED, BUT THAT BRINGS A SWEET REMINISCENCE OF HOME. ON STAGE, WE KEEP BEING TOGETHER, WE KEEP REMEMBERING, SHARING FOOD, BEING INTERRUPTED, GETTING INTOXICATED OR SOBERED UP. THE CELEBRATION BINDS US TOGETHER IN A SUSPENDED MOMENT WHERE ANYTHING CAN HAPPEN. WE ARE SUDDENLY FREE FROM OUR ACTIONS, DETACHED FROM THE CONTINGENCIES OF DAILY LIFE AND REALITY. THE STAGE IS A PRIVILEGED PLACE, WHERE WE INVITE THE PUBLIC TO SHARE AN EXPERIENCE OF FREEDOM WHOSE BOUNDARIES ARE BLURRED AND WHOSE CONSEQUENCES ARE IMMEASURABLE. WHO CAN PREDICT WHAT WILL BE SAID WHEN THE PARTY BECOMES WILD?

WE INVITE YOU TO A DIZZYING EXPERIENCE AND A SOCIOLOGICAL LABORATORY: CROSSED DESTINIES AND TRANSMITTED MEMORY, THE INTERACTION OF TWO DESTINIES, TWO GENERATIONS, TWO MEDIA - PAINTING AND MUSIC - THAT CONTAMINATE OUR TERRITORY, THE STAGE. DEMOLITION PARTY IS THE GHOST OF THE LAST GARDEN PARTY IN THE CHERRY ORCHARD. AT LEAST, WE WILL SHARE THE ULTIMATE VODKA CHERRIES WITH YOU...

PERFORMERS

WHAT IS A GARDEN PARTY?

I ONLY KNOW ABOUT BARBECUES

LOUIS SÉ

OLIVIA CSIKY TRNKA. A DIRECTOR AND PERFORMER, SHE SEEKS WHAT REMAINS WILD AND COLLECTIVE IN THIS MODERN ANIMAL: THE HUMAN BEING AFTER EMIGRATING TWICE AND LIVING WITH THE OJIBWA INDIANS IN HER CHILDHOOD, SHE NOW FINDS SHELTER BEHIND THE CONCRETE OF PARIS AND GENEVA. SENSITIVE TO RUINS AND ATMOSPHERES, SHE IS INTERESTED IN NOSTALGIA AS A SOCIOCULTURAL SEDIMENT AND A BINDING FORCE IN THE COMMUNITY. EACH EXISTENCE, EACH GAZE IS UNIQUE BUT THEY LEAVE MORE OR LESS PALPABLE, MORE OR LESS FICTIONAL TRACES. OUR STORY WAS REVEALED IN DAYDREAMING. HERE, WE INVITE THREE PERSONALITIES AND THE AUDIENCE TO MEET FOR A STRANGE GARDEN-PARTY.

JANA TRNKA. A SLOVAK PAINTER, BORN IN 1950, DREAMING ONLY OF THE MEXICAN TROPICS WHERE HER FATHER HAD LIVED SINCE 1968. HER PATH WAS DEFINED BY EMIGRATION AS AN ORIGINAL FRACTURE. SHE IS FAMILIAR WITH THE THREE CIRCLES OF OUR RELATIONSHIP TO TIME AND SPACE: TOURISM, EMIGRATION AND SETTLEMENT. A DIVA IN SPITE OF HERSELF, SHE IS A LOVER OF POETRY AND CHALLENGES. SINCE IT WAS DESTROYED TO ERECT AN UGLY BUILDING IN 2017, SHE HAS MOURNED HER GARDEN IN LAUSANNE.

INVITING ONE'S MOTHER ON STAGE IS A CHALLENGE, WHICH CONTINUES ARTISTIC DISCUSSIONS THAT HAVE BEEN ENGAGED FOR YEARS, BUT ALSO MEANS SHARING NEW TERRITORIES. BECAUSE SHE MOST OFTEN WORKS ALONE IN HER ATELIER, JANA TRNKA'S RELATIONSHIP WITH THE SCENE IS STRANGE AND VIVIFYING^[1]. MOTHER AND DAUGHTER ARE ALSO THE LAST REMAINS OF AN AUSTRO-HUNGARIAN FAMILY, BUT WHILE JANA TRNKA STILL LIVES IN A SLIGHTLY SUMPTUOUS AND DUSTY WORLD, HER DAUGHTER OLIVIA HAS BOWED TO THE RESTRICTED SPACES OF MODERN URBANISM. THE SECOND WORKS ON THE MULTIPLE DIMENSIONS OF THE SCENE; THE FIRST MAKES SCENES.

FRANK WILLIAMS : A MUSICIAN AND ACTOR AND *SCENIC BEAST* OF AMERICAN ORIGIN BY THROUGH HIS FATHER WHO LOVES RUSSIA AND LIVES IN FRANCE. OLD EUROPE ATTRACTS HIM... AND HE IDEALIZED MONTE VERITA, IN TICINO, AS THE PLACE OF HIS MUSICAL RENAISSANCE. A TALL AND SHY OGRE, HE BUILDS LIVE SOUND LOOPS TO MODULATE THE ATMOSPHERE AS AT A CAMPFIRE. HE ALSO PLAYS IN MOVIES AND COMPOSES SOUNDTRACKS WHEN HE IS NOT PLAYING WITH GHOST DANCE.

LOUIS SÉ IS AN ALSATIAN FILMMAKER AND ACTOR. FOR HIM, THE GARDEN PARTY IS A BARBECUE PARTY AND THE GARDEN IS FIRST AND FOREMOST A FOREST. HIS LATEST FILM, ENTITLED *WILD CHILDREN*, DEPICTS THE DOWNFALL OF AN URBAN SQUAT AFTER THE DEMOLITION OF THE COURTYARD'S GARDEN. HIS PARALLEL CAREER AS AN ACTOR AND DANCER ALLOWS HIM TO APPROACH THE STAGE LIKE A CHAMELEON. HE WORKS REGULARLY WITH OLIVIA CSIKY TRNKA.

IT'S A JOY TO INTRODUCE ON STAGE PERFORMERS WITH UNLIKELY BACKGROUNDS AND BODIES, FAR FROM PRETTY STANDARDS. IN PARTICULAR, IT'S EXCITING TO EMPOWER AN OLDER WOMAN WHOSE MODESTY DOESN'T DWELL WHERE YOU'D EXPECT. WE NEED SUCH FIGURES THAT CHANGE OUR LATITUDES.

[1] SHE WORKED ONCE WITH THE DIRECTOR MAYA BÖSCH, IT WAS MEMORABLE FOR EVERYONE.

APPARATUS

LOUIS. THAT'S ALL SYMBOLIC...

FRANK WILLIAMS

A GLASS PLATE ON WHICH JANA TRNKA PAINTS, AS WE SEE ON THE PICTURE. A CAMERA RELAYS THE PATTERNS OF INKS AND ACID COLOURS IN REAL-TIME. THIS SYSTEM ALLOWS A GENUINE DIALOGUE WITH THE STAGE THROUGH THE IMMEDIACY OF THE PROJECTION. THE NEIGHBORS AND THE CHERRY ORCHARD APPEAR. MONSTERS AND FORESTS ARE CHANGING SHAPES AS THE ARTIST TRANSFORMS HER PAINTING IN FRONT OF OUR EYES. PAINTING TURNS INTO ANIMATION. THUS, THESE IMAGES OVERLAP WITH THE PERFORMER'S BODIES, INVADING THEM AND CONSTRAINING THEM IN TRANSPARENCY, A PROCESS ILLUSTRATED ON THE IMAGE BELOW.

LOUIS SÉ IS THE ARCHITECT OF THIS APPARATUS. THIS SYSTEM ALLOWS ALSO THE CAMERA TO BE MOVED. SHOOT IN EXTREME CLOSE-UPS - FACES BECOMES LANDSCAPES. SO LOUIS, A MASTERS THE RELATIONSHIP BETWEEN MICROCOSM AND MACROCOSM, WILL REVEAL THE DETAILS OF THE STAGE AND OF THE HUMANS BEINGS, THE GHOSTS AND OUR HOSTS.

AT LAST, WE WILL SHOW SOME ARCHIVE FOOTAGES: THE DEMOLITION OF JANA TRNKA'S FIRST ATELIER IN THE RÔTILLON DISTRICT OF LAUSANNE IN 2007, AS WELL AS THE DESTRUCTION IN 2016 OF HER LAST APARTMENT - WHICH WAS ALSO OLIVIA'S CHILDHOOD APARTMENT IN 2016. THE GARDEN IS COVERED WITH CONCRETE, BUT THE TALL TREES REMEMBER EVERYTHING. FAREWELL PARTIES TAKE PLACE IN THE FOREST, SCULPTURES CRY, FOXES ARE HUNTED BECAUSE MECHANICAL DIGGERS DEVOUR THE HUTS LIKE COOKIES. HERE, DESTRUCTION BRING OUT THE CHAOS OF HUMAN HISTORY, IN ITS SUPERPOSITIONS AS WELL AS IN ITS CONNECTIONS. BUT PERHAPS IT IS ALSO THE WAY IN WHICH NATURE TAKES REVENGE ON A VIOLENT AND UNGRATEFUL HUMANITY?

TO BRING OUR MATERIAL TOGETHER, WE PROCEEDED BY DIRECTED IMPROVISATIONS. MEMORIES AND ANECDOTES WERE GRADUALLY TWISTED AND CONDENSED. THE CHERRY ORCHARD SUDDENLY APPEARED: LYUBOV SPOKE IN RUSSIAN, LOPAKHINE IN ENGLISH AND SUBTITLES WERE DRAWN. THE WORLD HAS CHANGED, THE PARADIGMS OF BEAUTY AND NECESSITY HAVE SHIFTED AND BOTH CHARCTERS NO LONGER UNDERSTAND EACH OTHER. THESE FRAGMENTS WERE INTEGRATED INTO THE FRAMEWORK OF THE PIECE. THE PROCEDURE FOR SETTING UP THE PARTY IS SPECIFIED GRADUALLY FOR THE INTERPRETERS, WHO STILL MAINTAIN A SENSE OF FREEDOM. A FEW TEXTS SERVE AS OUR SUPPORT. WILL THEY STILL BE PRESENT AT THE PREMIERE? WE WILL ALSO PUT IN PLACE SYSTEMS TO ALLOW THE PUBLIC TO BE INCLUDED IN THIS "CELEBRATION" IN A GENTLE WAY.

THE GARDEN SCENOGRAPHY OR CHOREOGRAPHY?

THE GARDEN REFLECTS A STATE OF SOCIETY,
IT IS THE MICROCOSM OF A WORLD SEEN THROUGH THE EYES OF A SINGULAR CULTURE,
IT IS ITS CONTRACTION AND ITS SYMBOLIC PERFECTION.
MICHEL FOUCAULT

PRÉLUDE/EDEN

ACTE I: AFTERNOON BRINGS FRIENDS TOGETHER.

ACTE II: TWILIGHT AWAKENS DESIRES.

ACTE III: NIGHT REVEALS GHOSTS.

WE LIVE IN AN INCREASINGLY URBAN ENVIRONMENT WHERE GREEN SPACES ARE DISAPPEARING DUE TO COMMERCIAL GREED OR THE NEED FOR HOUSING. OUR PLANET IS PREPARING FOR MAJOR SOCIAL AND ECOLOGICAL SHIFTS, UTOPIAS MADE OF CONCRETE WHERE INDIVIDUALS ARE FUNCTIONAL OR ENTERTAINED. THEREFORE NATURE, IN ITS FRAGMENTS AND MYTHOLOGIES, TAKE ON A SPECIAL AURA, THAT OF LOST ORIGINS. IN DEMOLITION PARTY, WE LOOK FOR A TAMED NATURE WHERE THE WILD CAN BE FOUND AGAIN: WE LOOK FOR THE GARDEN. IT IS THE LOCUS OF SENSUAL AND FICTIONAL CONNECTIONS, AT THE CROSSROADS OF THE NATURAL AND THE ARTIFICIAL. TIME BECOMES A CYCLE AS THE GARDEN EMBODIES A FRAGMENT OF NOSTALGIA WHERE WE REST FROM THE WORLD WHILE IT IS ALSO DAILY CULTIVATED. THE GARDEN IS OUR LAST CHANCE TO BECOME A BIT WILD. THE JOYFUL CELEBRATION WE'RE ORGANIZING UNDER YOUR EYES IS A MEETING POINT THAT STANDS FAR FROM OUR HUMAN BORDERS. THE GARDEN IS POROUS TO THE DIFFERENT WORLDS THAT INHABIT US, WHICH; IS WHY IT IS SO DIFFICULT TO ABANDON IT...

IN DEMOLITION PARTY, SENSUAL AND CHOREOGRAPHIC OPPORTUNITIES ARE INDUCED BY THE DIVERSITY OF BODIES IN TERMS OF AGE, SIZE AND PRACTICES: JANA TRNKA MOVES LIKE A 60-YEAR-OLD DOES AND IT'S OUR WILL ALSO TO SHOW UNSTANDARDISED BODIES. THEY WILL BECOME WILD, WHETHER THEY FREEZE INTO STATUES OR ARE EXHAUSTED BY TSARIST DANCES. WE ARE LOOKING FOR NEW PAGAN RITUALS TO GIVE LIFE TO THIS GARDEN. FINALLY, THE DROWSINESS, DRUNKENNESS AND TRANCE INDUCED BY THE NIGHT WILL ALSO BE PART OF THE PROJECT. FOR WHAT IS THIS PRIMARY VOLUPTUOUSNESS THAT WE ARE LOOKING FOR IN THE COMMUNITY?

FLORIAN LEDUC WILL BE OUR SCENOGRAPHER AND LIGHTING DESIGNER. SET ON THE VERGE BETWEEN THE PHYSICAL AND THE SYMBOLIC, OUR WORK USES LIGHT, COLOUR AND MIST AS VECTORS OF DISAPPEARANCE. THIS WILL RESULT IN A VERY COLOURFUL YET MINIMALISTIC UNIVERSE: PLANTS, SOUR CHERRIES SOAKED IN RUM, A WHITE PEACOCK AND SMOKE. WITH A BARE PLATEAU, THE PERFORMERS MUST CREATE A SYMBOLIC GARDEN WITH REAL AND ARTIFICIAL PLANTS AND JANA TRNKA'S PROJECTED PAINTINGS AS THEIR ONLY MATERIAL. THANKS TO THE BLACK LIGHT, THIS GARDEN WILL GRADUALLY MAKE OUR PHOSPHORESCENT GHOSTS APPEAR AND WE WILL GRADUALLY FALL INTO A CHIMERIC TROPICAL FOG, AMONG FLOWERS AND BEASTS. THE GROWTH AND DECAY OF THIS VEGETATION MARKS THE THREE STAGES OF OUR CELEBRATION.

MUSIC

DO DVORECKA, DO DVORA
ZLATY MESIAC POZERA
COMPLAINTE SLOVAQUE

AN OUTSTANDING MUSICIAN WITH A STRIKING STAGE COMMITMENT, FRANK WILLIAMS, IS WILDLY

SEEKING FOR CHALLENGES. BUT HIS STRANGE DELICACY SPEAKS TO OUR SOULS. HE IS THE ORCHESTRATOR OF THE PLAY. WITH HIM, WE WILL CROSS GARDENS AND INITIATORY CEREMONIES PUNCTUATED BY THE OBSESSIVE TEMPOS OF THE BLUES. THE TWISTS AND TURNS OF THE SATURATED GUITARS WILL NATURALLY BREAK THE MELANCHOLY HARMONY!

THIS UNIVERSE OF SOUND WILL BE CREATED ALONG TWO AXES. FIRSTLY, UNDER WILLIAMS'S GUIDANCE, EVERYONE WILL TAKE PART IN THE CREATION OF A LIVE SOUNDTRACK THAT WILL BE WHISPERED TO MICROPHONES HIDDEN IN THE IVY. THIS BEWITCHING SOUND LOOP, CONSTANTLY FED BY LIVE RECORDINGS ON STAGE, WILL BE TRITURATED, SLOWED DOWN AND FINALLY REVERSED WITH LOOP PEDALS WHILE BITS AND PIECES OF THE PIECE ARE RECORDED. THIS WILL GENERATE AN OFF-STAGE EXPERIENCE THAT IS SOMETIMES ENVELOPING AND SOMETIMES THREATENING, IN KEEPING WITH THE CINEMATIC TRADITION.

SECONDLY, FRANK WILLIAMS WILL SING, ACCOMPANIED BY HIS ELECTRIC GUITAR OR HIS BAROQUE DULCIMER. SOME COMPOSITIONS ARE ON REQUEST BUT WE WILL ALSO SING TOGETHER OLD SLOVAK SONGS, TAUGHT BY JANA TRNKA. ALL THIS WHILE LOUIS SÉ DOES FREEJAZZ À LA FUYARA [1] AND OLIVIA CSIKY TRNKA MAKES THE HEART BEAT WITH HER BASS. PARTYING IS ALSO ABOUT PASSING ON A FOREIGN SONG, STANDING IN UNISON OR SINGING LIKE BIRDS: IT'S A LEAP INTO GRACE. NOSTALGIA WILL BE OUR COMMON TERRITORY. BENEATH JANA TRNKA'S PAINTINGS, WE GLIDE TOWARDS THE MOVIE-CONCERT...

TO LISTEN:

SECRET GARDEN

A SONG BY FRANK WILLIAMS

[HTTPS://VIMEO.COM/304611486](https://vimeo.com/304611486)

PSW: DEMOLITION

[1] A GIANT SLOVAK POPLAR-WOOD HAUTOY TRADITIONALLY PLAYED BY SHEPHERDS IN THE PLAINS

WORK IN PROCESS

IT'S TRUE, NOSTALGIA CONNECTS SPACE AND TIME.
BUT IT CHOOSES THE MORTAL CONDITION
AND ANCHORS THIS CONDITION IN A PLACE
EHANNA ARENDT

THE PREMIERE WILL TAKE PLACE AT THE THÉÂTRE ST-GERVAIS AS PART OF THE 2020 FESTIVAL DE LA BÂTIE, THEN AT THE THÉÂTRE DE L'ECHANDOLE IN YVERDON. WE ARE LOOKING FOR RESIDENCIES FOR THE SPRING OF 2020 BOTH IN PARIS AND SWITZERLAND, THE PRODUCTION BEING SHARED BETWEEN THE TWO COUNTRIES. WE NEED TO DO SEVERAL SESSIONS OF WORK IN ORDER TO SECURE WRITING TIME FOR THE PERFORMERS AND CALM FOR JANA TRNKA.

WE ARE ALSO DELIGHTED TO BE SUPPORTED BY BE MY GUEST-INTERNATIONAL NETWORK FOR EMERGING PRACTICES THANKS TO SANDRINE KUSTER FROM THE THÉÂTRE SAINT-GERVAIS. THIS NETWORK BRINGS TOGETHER 11 INTERNATIONAL PARTNERS WHO ARE ATTENTIVE TO THE RENEWAL OF FORMS WHILE ARTICULATING CURRENT SOCIETAL ISSUES.

WE ALREADY TOOK A FIRST RESIDENCY AT THE THÉÂTRE SAINT-GERVAIS IN GENEVA FROM THE 1ST TO 5TH OF JULY 2019. THIS INTENSE SESSION ALLOWED US TO CHECK OUR INTUITIONS. WE WERE ABLE TO TEST OUR TECHNICAL EQUIPMENT. WE SET UP MUSICAL PROPOSALS, RULES FOR SOUND EFFECTS AND CONCEIVED CHOREOGRAPHIC PRINCIPLES. WE STARTED WORK WITH IMPROVISATIONS SUGGESTED BY AUTHENTIC MEMORIES. THE STORY WILL BE BUILT ON THE FRAMEWORK OF THESE SITUATIONS. BODIES, PATHS AND IMAGINARY WORLDS WILL MERGE AND REINFORCE EACH OTHER IN THEIR ANTAGONISM AND INTIMACY... WE HAVE INVITED THE FAMILY VAMPIRES, DONALD TRUMP, THE BARBARIANS AND THE TICINESE PATRON, AS WELL AS CONCRETE, CRUMBLING GLASSES AND CHERRY TREES IN PICTURES ON THE BEDS OF THE DEAD. THIS PARTY BECOMES EVERYBODY'S PARTY, AND THE GARDEN TURNS INTO A FOREST. SOMEWHERE THE ECOLOGICAL DISASTER IS APPROACHING. AN ENCOUNTER TAKES PLACE AND THE POETRY OF THE RUINS BLOOMS. THE PHOTOS IN THE DOSSIER ARE FROM THIS "SANDBOX" WEEK OF RESEARCH.

TO LEAVE IS THROWING A GRENADE BEHIND YOU.
TO REMEMBER IS WANDERING THROUGH ITS FLOWERY RUINS...
JANA TRNKA

EQUIPE DE CRÉATION

CONCEPTION ET PLAY :	OLIVIA CSIKY TRNKA
SCENOGRAPHY AND LIGHTING DESIGN :	CHARLIE MOINE
PAINTING AND PLAY :	JANA TRNKA
SOUND CREATION AND PLAY :	FRANK WILLIAMS
DISPOSITIF VIDÉO ET JEU :	LOUIS SÉ
DRAMATURGY :	ADINA SECRETAN
FASHION DESIGN :	LUCA RIZZO
PRODUCTION :	MATHIEU ZIEGLER

CONTACT

OLIVIA CSIKY TRNKA
+41 (0) 76 510 99 32
+33 (0) 6 52 58 99 74
FULLPETALMACHINE@GMAIL.COM
WWW.FULLPETALMACHINE.CH

SELECTED SMALL LIBRARY

THE STATUARY GARDENS (LES JARDINS STATUAIRES), JACQUES ABEILLE, ÉD. GALLIMARD, PARIS, 1973
RELATIONAL AESTHETICS (ESTHÉTIQUE RELATIONNELLE), NICOLAS BOURRIAUD, ÉD. PRESSES DU RÉEL, FRANCE, 1998
THE PHOTO NOVEL (LE ROMAN-PHOTO), JAN BETENS ET CLÉMENTINE MELOIS, ÉD. LA PETITE BIBLIOTHÈQUE DES SAVOIRS, BRUXELLES, 2018.
INVISIBLE CITIES (LES VILLES INVISIBLES), ITALO CALVINO, ÉD. DU SEUIL, PARIS, 1974
SO WHEN ARE WE HOME? (QUAND DONC EST-ON CHEZ SOI ?), BARBARA CASSIN ÉD. AUTREMENT, PARIS, 2013
CHEERS FOR THE DEAD (AU BONHEUR DES MORTS), ÉD. INCIANE DESPRET, ÉD. LA DÉCOUVERTE, PARIS, 2015
OTHER SPACES (DES ESPACES AUTRES), MICHEL FOUCAULT, PARIS, 1967
THE GARDEN GATE, (LE SEUIL DU JARDIN), ANDRÉ HARDELLET, ÉD. PAUVERT, PARIS 1966
SURVIVALITY (LA SURVIVANCE), CLAUDIE HUNZIGER, ÉD. GRASSET, PARIS, 2012
BACKWARD (À REBOURS), JORIS-KARL HUYSMANS, ÉD. FOLIO, PARIS, 1884
SAMARCANDE, AMIN MAALOUF, ÉD. LE LIVRE DE POCHE, PARIS 1989
RUIN, INVENTION OF A CRITICAL OBJECT (RUINE, INVENTION D'UN OBJET CRITIQUE), DIANE SCOTT, ÉD. LES PRAIRIES ORDINAIRES, PARIS, 2019
THE CABINET OF NATURAL CURIOSITIES (LE CABINET DE CURIOSITÉS NATURELLES), ALBERTUS SEBA, ÉD. TASCHEN, 1765, BERLIN
THE CHERRY ORCHARD, ANTON TCHEKOV, ÉD. LE LIVRE DE POCHE, PARIS, 1903

FULL PETAL MACHINE

SINCE 2015, FULL PETAL MACHINE HAS HOSTED THE WORKS OF OLIVIA CSIKY TRNKA. OUR EXCITED, IRRATIONAL WORLD, WHICH DEALS WITH BLIND FANATICS AS WELL AS INGENIOUS CULTURES BELONGS TO US. THE STAGE IS MEANT TO BE EXPANDED, THE UNCONSCIOUS TO BE TRANSFIGURED. FOR ITS CREATIONS, FULL PETAL MACHINE COMBINES PERFORMANCE, CONCERT AND PLASTIC INSTALLATION. WE RECLAIM THE NOTIONS OF LABORATORY AND EMERGENCY. EACH PROJECT IS A CONSTELLATION. THE STAGE IS FIRST OF ALL THE SPACE OF A COLLECTIVE EXPERIENCE...

COME TO ME IS A SOLITARY AND MINIMALIST PERFORMANCE ABOUT CYBORG AND HYBRIDIZATION IN FEMINIST SCIENCE FICTION ACCORDING TO D. HARAWAY. IT WAS CREATED DURING A CARTE BLANCHE FROM THE THÉÂTRE DE L'USINE OFFERED AT THE BIENNALE DES ESPACES INDÉPENDANTS DE GENÈVE (BIG) ON SATURDAY JUNE 29TH AND AT THE FESTIVAL MONDES PARALLÈLES AT SPOUTNIK ON DECEMBER 5TH 2019.

[HTTPS://VIMEO.COM/356827806](https://vimeo.com/356827806)

MARS ATTENDING IS AN INSTALLATION WITH TWO MOVIES, MADE IN COLLABORATION WITH LOUIS SÉ AND JD SCHNEIDER, WHICH WERE PART OF THE MARTIAN SCENOGRAPHY OF PROTOCOL V.A.L.E.N.T.I.N.A IT WAS CREATED IN OCT.2018 AT THE THÉÂTRE DE L'USINE IN GENEVA, AND LATER AT THE BIG.

[HTTPS://VIMEO.COM/300186549](https://vimeo.com/300186549) PSW: MARS

PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A IS A SOLO ABOUT THE CONQUEST OF SPACE AND EMIGRATION. THIS CREATION WAS THE WINNER OF A GRANT FROM THE SPACE OBSERVATORY - ARTS-SCIENCES LABORATORY OF THE CNES. THE PROJECT WAS IN RESIDENCE AT THE CENTQUATRE IN PARIS AND AT LA BELLONE IN BRUSSELS. A FIRST VERSION WAS PREMIERED AT THE PETITHÉÂTRE DE SION IN SEPTEMBER 2017. A SECOND FORM IS CONCEIVED IN OCTOBER 2018 AT THE THÉÂTRE DE L'USINE IN GENEVA. A TOUR FOLLOWED TO LILAS EN SCÈNE IN PARIS, THE TACTACTAC FESTIVAL IN LAUSANNE, THE THÉÂTRE DE L'ECHANDOLE IN YVERDON, L'USINE À GAZ IN NYON, AND THE THÉÂTRE DES ARGONAUTES IN MARSEILLE. THE PLAY DID REPRESENT THE SWISS CREATION AT THE SALON D'ARTISTES DE LA CORODIS IN VEVEY IN 2019.

WE ARE STILL TOURING IN 2020-21, E.G. AT THE CENTRE CULTUREL SUISSE AND THE THÉÂTRE DE LA REINE BLANCHE IN PARIS AND ESPACE 110 IN ILTZACH AND CHATEAU-ROUGE IN ANNEMASSE.

[HTTPS://VIMEO.COM/290521462](https://vimeo.com/290521462)

PAUPIÈRE TRAIN FANTÔME, (GHOST TRAIN EYELID) IS A CONFERENCE-PERFORMANCE ABOUT DREAMS AND IT WAS BORN FOR A CARTE BLANCHE AT THE TERRASSE DE LA PARFUMERIE IN SUMMER 2015. THIS WORK-IN-PROGRESS CREATION WAS TAKEN UP AGAIN AT THE TACTACTAC FESTIVAL IN OCTOBER 2015, THEN IN RESIDENCE AT MAINS D'OEUVRE IN SUMMER 2016.

TRAILER: [HTTPS://VIMEO.COM/146768671](https://vimeo.com/146768671)

MAINS D'OEUVRES: [HTTPS://VIMEO.COM/181260870](https://vimeo.com/181260870) PSW: PAUPIÈRE

IN 2011, BEGINS A CYCLE OF VIDEO POEMS: *LES PRÉCIPITÉS*, WAS INITIATED IN THE FORM OF EXPERIMENTAL VIDEOS SCREENED IN INSTALLATION. THEY WERE EXHIBITED AT THE FESTIVAL BAZ'ART IN GENEVA IN JUNE 2015, AT THE FESTIVAL SNEZ TU ZABU IN PRAGUE IN MARCH 2016 AND AT THE MAISON DE LA POÉSIE-LA FACTORIE IN APRIL 2018 DURING THE FESTIVAL POESIA.

IN 2017, OLIVIA CSIKY TRNKA CONCEIVED *BLACKLIGHT* WITH LOUIS SÉ, A FILM-CONCERT APPARATUS THAT ALLOWS LIVE MANIPULATION OF VIDEOS, SOUNDS AND TEXTS WAS INITIATED DURING A RESIDENCY AT THE MAISON DE LA POÉSIE-LA FACTORIE IN NORMANDY. IT WAS PERFORMED AGAIN AS FILM-CONCERT DURING THE POESIA FESTIVAL AND THEN AT THE TERRASSE DE LA PARFUMERIE IN GENEVA, 2017.

[HTTPS://VIMEO.COM/245522638](https://vimeo.com/245522638)

TRAVAIL VIDÉO

PARADIZE NOW! AND *FRONDAISONS* (IN COLLABORATION WITH NOÉ CAUDERAY) ARE TWO SHORT FILMS/INSTALLATIONS WE ARE WORKING ON IN 2019

PETIT DERNIER (THE LAST ONE), IS A SHORT FILM SELECTED FOR THE FESTIVAL DU FILM DE FESSES DE PARIS IN 2017
SCHOWN IN LILLE IN 2018 FOR A CARTE BLANCHE OF THE FESTIVAL.

GLOIRE, POUVOIR ET DÉSESPOIR (GLORY, POWER AND DESPAIR), SHORT FILM, 2011
[HTTPS://VIMEO.COM/53877335](https://vimeo.com/53877335)

BOYS, BOYS, BOYS, A VIDEO-PIECE INCLUDED IN THE PLAY " *MAIS JE SUIS UN ANGE!*" , 2010
[HTTPS://VIMEO.COM/141674517](https://vimeo.com/141674517)

COMMANDE

TRAILER FOR *LABYRINTHE*, A PLAY BY DE KARELLE MÉNINE FOR THE THÉÂTRE DE L'USINE, GENEVA, 2014.
[HTTPS://VIMEO.COM/76037049](https://vimeo.com/76037049)

L'ENFANCE DES TIGRES (TIGER'S CHILDHOOD), A
VIDEO-PIECE INCLUDED IN THE PLAY ROMANCE 1: HOUSE FULL OF TIGERS BY VALÉRIE LIENGME FOR THE 2.21 THEATRE IN
LAUSANNE.
[HTTPS://VIMEO.COM/154473012](https://vimeo.com/154473012)

EN COLLABORATION AVEC ALEXANDRE MOREL

"*MAIS JE SUIS UN ANGE!*" ("BUT I'M AN ANGEL!)", A SATIRE IN PARADISE ON DESIRE AFTER DEATH. CREATED FOR THE
MATIÈRE PREMIÈRE FESTIVAL AT ARSENIC THEATRE, LAUSANNE THEN REPRISED AT RGE INTERFACE THEATRE IN SION, 2010.
[HTTPS://VIMEO.COM/141667617](https://vimeo.com/141667617)

RENAISSANCES, A CROSSED READING OF RENAISSANCE AND CONTEMPORARY SONNETS -V.DESPENTES,
M.HOUELLEBECQ, RONSARD..., WITH HARPSICHORD ACCOMPANIMENT BY P. MONTANT, BODMER FOUNDATION, COLOGNY, 2011.

WWW.FULLPETALMACHINE.CH

OLIVIA CSIKY TRNKA

BORN IN BRATISLAVA, SHE GREW UP BETWEEN SWITZERLAND AND CANADA. AFTER CLASSICAL STUDIES AND A LOT OF DANCE, SHE GOT A MASTER'S DEGREE IN ART HISTORY, FRENCH, HISTORY AND AESTHETICS OF CINEMA AT THE UNIVERSITY OF LAUSANNE. HER DISSERTATION DEALT WITH THE SUBLIME AS A DRAMATURGY OF THE SPECTATOR IN ABSTRACT EXPRESSIONISM. SHE THEN STUDIED AT THE MANUFACTURE AND THE HAUTE ÉCOLE DE THÉÂTRE DE SUISSE ROMANDE... "FLUENT IN SLOVAKIAN AND FRENCH, SHE IS A WEAVER OF MEANING IN THE MIDST OF THE CHAOS THAT SPRINGS FROM US. FOR THIS TASK, SHE LAUNCHED FULL PETAL MACHINE. SHE NOW LIVES BETWEEN GENEVA AND PARIS.

FROM COLLECTIVE CREATION TO CHOREOGRAPHIC PIECES, SHE WORKED AS A PERFORMER FOR (AMONG OTHERS) ADINA SECRETAN, MAYA BOSCH, MARCEL SCHWALD, JÉRÔME RICHER, YVAN RIHS, ERIC DEVANTHÉRY, VALENTIN ROSSIER, MARC LIEBENS, JÉRÔME JUNOD OR KARELLE MÉNINE... SHE DANCES FOR LA RIBOT IN LAUGHING HOLE AND TOURED THE WORLD. SHE REGULARLY WORKS AS A DRAMATURGE, FOR EXAMPLE FOR JÉRÔME RICHER.

AS A MUSICIAN, SHE HAS COLLABORATED WITH SLIP, A BAND FORMED BY RODOLPHE OLCÈSE AND JÉRÔME CHÂTELAIN FOR ELECTRO CINÉ-CONCERTS: ENIVREZ-VOUS MES BIEN-AIMÉS (ABOUT THE SONG OF SONGS) AND CORPS À CORPS (ABOUT KARATE). BOTH WERE PERFORMED AT THE COTÉ-COURT FESTIVAL IN PANTIN IN 2016 AND 2017, AND AT THE FESTIVAL DU BIZARRE AT THE THÉÂTRE DE MONTREUIL AND AT THE FESTIVAL BAZ'ART IN GENEVA.

SHE COLLABORATED WITH THE CHOREOGRAPHIC COLLECTIVE SWEET&TENDERS FOR THE END OF THE WORLD AT THE DAMPFZENTRALE IN BERN IN 2012 AND AT THE PERFORMA FESTIVAL IN ASCONA AND ZÜRICH IN 2013. SHE IS PART OF THE WRITING CONSTELLATION LES GÉNÉRALES. THIS COLLECTIVE HAS BEEN IN REGULAR RESIDENCE AT THE MAISON DE LA POÉSIE IN NORMANDY SINCE 2015. SHE HAS EDITED THE FIRST TWO VOLUMES OF WRITINGS IN MOVEMENT: *POP WRITE* AND *LES GÉNÉRALES SE MEUVENT*.

WITH L. ANNONI, A. FILIP AND THEIR GUESTS, SHE FORMED THE KRASH KONTE KABARETS. FROM 2016 TO 2018, THEY REGULARLY CREATED UNIQUE ONE-NIGHT PERFORMANCES (LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LADY DI, AND RE-JUDGING JANE?) AT THE MOLOKO OF THE L'USINE DE GENÈVE, THEN AT THE TERRASSE DE LA PARFUMERIE IN GENEVA.

IN THE CINEMA, SHE HAS BEEN FEATURED IN NUMEROUS FILMS AND SHORT FILMS, FROM ART FILMS TO HOLLYWOOD HORROR FILMS AND HAS BEEN SELECTED IN MANY FESTIVALS, SUCH AS THE VENICE MOSTRA, THE PANTIN FESTIVAL AND AIX EN PROVENCE... SHE HAS PLAYED FOR VIRGINIE DESCENTES (BYE BYE BLONDIE), THE DOWDLE BROTHERS (CATACOMBS), JACOB BERGER (A JEW FOR EXAMPLE), STELLA DI TOCCO (OUT OF SEASON), JONAS KARASEK (GAME), FAIROUZ M'SILTI (CARMEL SURPRISE AND DO ME HARD), JULIEN CHAVAILLAZ (THE PINK AND THE GREEN), MANUEL BILLI (THE GHOSTS OF THE EVE) OR RODOLPHE OLCÈSE...

SHE PLAYS REGULARLY FOR THE SATYRIC MAGAZINE 26 MINUTES THEN 126 MINUTES BY VINCENT VEILLON AND VINCENT KUCHOLL ON THE TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE. SHE WROTE AND PLAYED FOR THE RADIO SUISSE ROMANDE IN VINCENT VEILLON'S SHOW HORS-PISTE.

SHE IS REPRESENTED BY VENIN L'AGENCE!

JANA TRNKA

BORN IN BRATISLAVA, SLOVAKIA, IN 1950, SHE DANCES AND SINGS LIKE A LITTLE COMMUNIST. AFTER GRADUATING FROM THE COLLEGE OF APPLIED ARTS AND A DIPLOMA IN GRAPHIC DESIGN IN 1975, SHE FINISHED THE FINE ARTS SCHOOL IN BRATISLAVA IN 1982. SHE MASTERS INKS, OILS AND PASTELS (IN VERY LARGE UP TO SMALL FORMATS),, BUT ALSO BUILDS INSTALLATIONS. SHE IS FOND OF SUMPTUOUS ANIMALS AND COLOURFUL ABSTRACTION. HER WORKS, TINGED WITH VISUAL HUMOR AND SURPRISING DEPTH, LOCATES GREATNESS AND JOYFUL EROTICISM IN UNKNOWN LANDSCAPES. BORN IN A FAMILY STIGMATIZED FOR HER ORIGINS AND FURTHER BURDENED BY HER FATHER'S FLIGHT TO CANADA IN 1968, SHE IS CONSIDERED AN ENEMY OF THE STATE.

IN 1986, SHE EMIGRATED FROM ITALY IN A BIKINI WITH HER BABE DAUGHTER IN ONE HAND AND A SELF-PORTRAIT PAINTED AT THE AGE OF 20 IN THE OTHER. SHE TOOK ADVANTAGE OF THIS NEW FREEDOM TO TRAVEL THROUGH HER WORK: MEXICO, GUATEMALA, IRAN, INDIA, SINGAPORE, MYANMAR, UNITED STATES, MOROCCO, GREECE, RUSSIA... HER PAINTING STUDIO IS LOCATED AT CHEMIN DU REPOSOIR 23, IN LAUSANNE.

STAGE EXPÉRIENCE :

- 2014 CONSTITUTION OF A FEMALE CHOIR FOR TRAGEDY RELOADED WITH MAYA BÖSCH
- 1991 BULLES DU 700, A DOCUMENTARY ON SWISS IMMIGRANTS FOR THE TSR FOR THE 700 ANNIVERSARY
- 1968 STARA LOKOMOTIVA (THE OLD LOCOMOTIVE), A FILM BY DUSAN HANAK, BRATISLAVA

PERSONAL EXHIBITIONS

- 2015 HÔTEL LA PRAIRIE YVERDON, PAINTINGS AND CHINA INKS (A RETROSPECTIVE)
- 2013 WORLD TRADE CENTER ESPACE, LE GREY -LAUSANNE - SUISSE - PAINTINGS
- 2009 L'ÉTÉ CONTEMPORAIN DRACÉNOIS - DRAGUIGNAN - FRANCE, INSTALLATION OF 36 FLOATING OBJECTS
- 2006 - 07 ESPACE D'UNE SCULPTURE, TERREAUX-LAUSANNE, PASSAGE DES BAISERS", ASSOCIATION DES ARTISTES
- 2005 GALERIE PÉTIA DUBAY, SAINT LÉGIER – SUISSE, PAINTINGS AND DRAWINGS
- 1989-19 CREATION OF THE ATELIER AND THE ECOLE D'ART IN LAUSANNE, SUISSE

COLLECTIVE EXHIBITIONS

- 2019-18 BOKROS, SLOVAQUIE - INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM
- 2019, 18 AND 16 APERTI 12, LAUSANNE - OUVERTURE DES ATELIERS D'ART POUR LE PUBLIC, LAUSANNE
- 2018 CORRENS, FRANCE - INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM
- 2017 OAXACA MEXIQUE - INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM, MUSÉE D'ART MODERNE
- 2014 SCHLOSS GAIENHOFEN, ALLEMAGNE –INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM TOURVES, FRANCE - INTERNATIONAL ART SYMPOSIUM PEINTURE ET MAISON DU PATRIMOINE,
- 2013 CASABLANCA - MAROC - MÉDIATHÈQUE DE LA MOSQUÉE HASSAN II, WAW SYMPOSIUM GAND BELGIQUE - "GALERIE RÉSONANCE " 4 ARTISTES INTERNATIONAUX"
- 2012 TÉHÉRAN IRAN - SYMPOSIUM DE PEINTURE, FONDATION ROUDAKI, BANDAR-ABBAS IRAN

EXPOSITION SEYHOUN ART GALLERY TÉHÉRAN, LES MONA-LISAS MODERNES

2008 AVIGNON - FRANCE -

PARCOURS DE L'ART, INSTALLATION, CLOÎTRE ST-LOUIS

2007 CASCADE DE SEL, INSTALLATION, BEX MUSEUM DE MINE DE SEL - SUISSE

PUBLIC COLLECTIONS

MIGROS SUISSE, BALNEA, PIESTANY - SLOVAQUIE, GALERIE SYMPAT KOMARNO - SLOVAQUIE GALERIE DE L'ASSOCIATION D'ARTISTES SLOVAQUES, BRATISLAVA - SLOVAQUIE, LITUANIEN MAISON D'ART VILNIUS - LITUANIE, HUNIYADY MUSEUM MOSON, UJVAR - HONGRIE, IMAM ALI CONTEMPORARY ART MUSEUM ET ROUDAKI ART FOUNDATION, IRAN ASSOCIATION COULEURS DE LA MÉDITERRANÉE - FRANCE

FRANK WILLIAMS

WITH AN AMERICAN FATHER IN LOVE WITH RUSSIA WHO WORKED AS CORRESPONDENT FOR THE HERALD TRIBUNES AND A MOTHER WHO TAUGHT ROMANTIC ENGLISH, FRANK WILLIAMS GREW UP BETWEEN A SMALL MUDDY VILLAGE HAUNTED BY WITCHCRAFT AND THE GREAT PLAINS. HE STUDIED GUITAR AND SINGING WHILE PAYING CLOSE ATTENTION TO CLASSICAL MUSIC, ESPECIALLY TO BAROQUE INSTRUMENTS. A MUSICIAN, A SONGWRITER AND AN ACTOR, HE WAS MARKED AT A VERY YOUNG AGE BY THE MYSTICS OF ROCK AND THE CROONERS OF SOUL. BACK FROM LONDON, AFTER FOUNDING THE DUO WILLIAMS TRAFFIC, HE RELEASED TWO HIGHLY ACCLAIMED ALBUMS ON THE BMG LABEL IN 2001 AND 2005. HE IS CURRENTLY PREPARING A SOLO ALBUM.

WITH HIS PARTNER BUD, HE THEN TOOK OVER THE LEGENDARY GARAGE RECORDING STUDIOS IN PARIS-MÉNILMONTANT AND FOUNDED HIS OWN LABEL LA FUGITIVE, WHERE HE PRODUCED THE ALBUMS OF A BOOMING PARISIAN SCENE, WITH THE LIKES OF FANTAZIO, AVA CARRÈRE, LE VOLUME COURBE, THE MOONSHINERS, LES DALTONS, JOUJOU, P.O.U.F, JEANNE LA FONTA AND LITTLE BALLROOM. HE IS A TRAVELLING COMPANION OF DENIS SCHULER AND PLAYED CONCERTS ALL OVER EUROPE FIRST WITH FANTAZIO, THEN WITH HIS GROUP FRANK WILLIAMS & THE GHOST DANCE.

IN HIS STUDIO, WITH BUD AND BENOÎT DANIEL, HE COMPOSED MANY FILM SCORES FOR NUMEROUS DIRECTORS INCLUDING ILAN KLIPPER, ARMEL HOSTIOU, NAËL MARANDIN, NICOLA SORNAGA, VINCENT MACAIGNE, MANUEL PERRONE, DELPHINE LANSON, CHRISTOPHE BOUQUET, LARA HIRZEL, OLIVIA MOKIEJEWSKI, JEREMIE REICHENBACH, JUSTINE TRIET, BENOÎT BOUSSARD, CHRISTOPHE COGNET AND LOUIS-DO DE LENCQUESAING.

AS AN ACTOR, HE HAS BEEN PERFORMING ON MANY NATIONAL STAGES OVER THE PAST TEN YEARS WITH DIRECTORS SUCH AS NETTY RADVANYI AND OLIVIA CSIKY TRNKA. HE'S CURRENTLY TOURING WITH CLARA THE PICARD'S SILVER FACTORY. THIS SPRING, HE WILL PLAY FOR ROBERT CANTARELLA IN STEVE JOBS BY CHRISTOPHE BOUQUET WITH NICOLAS MAURY.

HE HAS ALSO APPEARED IN SEVERAL FILMS INCLUDING ILAN KLIPPER'S *LE CIEL ÉTOILÉ AU-DESSUS DE MA TÊTE* AND AURELIA MORALI'S *LA NUIT JE MENS*, FOR WHICH HE WON THE ACTING PRIZE AT THE PARISIAN FESTIVAL "LE COURT NOUS TIENT". HE CO-WROTE A SCREENPLAY WITH ILAN KLIPPER. IN 2019, HE WAS INVITED BY LILI HINSTIN, THE NEW DIRECTOR OF THE LOCARNO FESTIVAL, TO PERFORM DURING THE FESTIVAL TO SONICALLY ECHO THE SELECTED FILMS.

PLAYLIST: FRANK WILLIAMS

[https://www.youtube.com/playlist?
list=PLhufXcDj3H1qT7qCC9VjKr8ZleW_m6z0d](https://www.youtube.com/playlist?list=PLhufXcDj3H1qT7qCC9VjKr8ZleW_m6z0d)

LOUIS SÉ

BORN IN ALSACE IN A CATHOLIC AND RURAL FAMILY, HE STUDIED MATHEMATICS AND THE VIOLIN, AND THEN LEFT TO STUDY DANCE IN STRASBOURG. HE THEN HE TURNS TO CINEMA IN PARIS. HE ATTENDED THE SCRIPTWRITING OF THE FEMIS AND ACTING COURSES AT THE ÉCOLE DU JEU. HE DIRECTED FOUR AWARD-WINNING SHORT FILMS WHICH WERE SHOWN IN NUMEROUS FRENCH AND INTERNATIONAL FESTIVALS (LOCARNO, MONTREAL, ANGERS, PANTIN, CLERMONT-FERRAND, BRASILIA... UNDER THE PSEUDONYM OF S.LOUIS: PETIT-MATIN, ENSUITE ILS ONT VIEILLI, LA CHAMBRÉE, NOURRIR L'ANIMAL...).

HE IS CURRENTLY FINISHING HIS LAST FILM: LES ENFANTS SAUVAGES, A FEATURE-LENGTH DOCUMENTARY ABOUT THE DESTRUCTION OF A GARDEN IN A COMMUNITY OF ROCK MUSICIANS, FILMED DURING A TWO-YEAR PERIOD IN TOULOUSE.

HE HAS ALWAYS DEVELOPED INSTALLATIONS AND PERFORMANCES, USING IMAGES AND SOUND AS A MEANS OF NARRATIVE EXPERIMENTATION TO CREATE LINKS BETWEEN HIS CLASSICAL APPROACH TO CINEMA AND NEW DEVICES: FOR EXAMPLE DURING THE RETROSPECTIVE OF HIS WORK AT THE VENDÔME FESTIVAL, OR AT NUIT BLANCHE IN PARIS, BY THE REQUEST OF THE ARTIST FRANCISCO RUIZ DE INFANTE. IN ADDITION, HE OFTEN COLLABORATES AS A VIDEO MAKER AND PROGRAMMER FOR LIVE PERFORMANCE (JEAN-YVES RUF, ANAÏS DE COURSON, JÉRÔME RICHER, OLIVIA CSIKY TRNKA...), OR FOR CONTEMPORARY ART (JULIEN MAIRE, LOU GALOPA...). IN THE THEATRE, HE REGULARLY WORKS AS A PLAYWRIGHT FOR OLIVIA CSIKY TRNKA, VALÉRIE LIENGME, ANAÏS DE COURSON... IN THE CINEMA, HE WORKED AS A SCRIPTWRITER FOR VIRGINIE DESPENTES, OLIVIER BABINET, DENIS DERCOURT, ANNARITA ZAMBRANO (AMONG OTHERS). HE IS ALSO PART OF THE WRITING CONSTELLATION OF THE GÉNÉRALES, AND A REGULARLY RESIDENT OF LA FACTORIE-MAISON DE LA POÉSIE IN NORMANDY.

MEANWHILE, HE HAS NEVER STOPPED WORKING AS A PERFORMER OR ACTOR ON VARIOUS PROJECTS, BOTH CLASSICAL AND EXPERIMENTAL FORMS. IN THE CINEMA, HE RECENTLY APPEARED IN RODOLPHE OLCÈSE'S NEXT EXPERIMENTAL SHORT FILM AND HAS ACTED FOR DENIS DERCOURT AND MARIE VERMILLARD,

IN THE THEATRE, HE WAS SEEN IN OLIVIA CSIKY TRNKA'S EYELID GHOST TRAIN, BUT ALSO IN IBSEN'S HEDDA GABLER DIRECTED BY PAOLO TACCARDO, OR IN HOROVITZ'S ENCOUNTERS IN FREEFALL BY NUNC CO. HE ALSO PLAYED FOR ANAÏS DE COURSON IN 18763 *MOTS EN ARIAL* 11.

HE PLAYED AND SANG FOR THE FIRST ACT OF MOZART'S *MAGIC FLUTE*, DIRECTED BY LOUIS BONNARD. HE WAS PLATONOV IN MARION JEANSON'S PERFORMANCE PLATONOV'S WAKE IN LILAC ON STAGE. HIS PERFORMANCE *NOURRIR L'ANIMAL* WAS REPRISED AT THE FESTIVAL MONDES PARALLÈLES AU SPOUTNIK IN 2019.

VIMÉO LOUIS SÉ

<https://vimeo.com/user7954458>

EXTRAITS DE TEXTES DE TRAVAIL

DRIEMOTA

DRIEMOTA JÚL 2013

POPOLUDNIE

TAK SOM SI POSPALA S KAMEŇMI NA PLÁŽI

SPÁNOK MA OBOHNAL

SPÁNKY MI OPADLI,

MYŠLIENKY UVÄDLI.

KAMIENKY NAHLIADLIDO MOJICH SNOV - TAK SA TO STÁVA- I MEDZI KAMEŇ

MI NARASTIE FIALKOVÁ TRÁVA.

EXTRAIT SONORE

JANA TRNKA ET OLIVIA CSIKY TRNKA

[HTTPS://VIMEO.COM/304817744](https://vimeo.com/304817744)

LA NUIT FULMINANTE

MANIFESTE

NOUS N'AURONS PLUS PEUR.

PAR-DELÀ VOS PAUPIÈRES, NOUS CARESSERONS VOS REGARDS DE SANGLIERS.

NOUS SERONS DES LOUPS POUR VOS BASSESSES.

NOUS DONNERONS DES RENDEZ-VOUS RAVISSANTS PARCE QUE NOUS NE SAURONS PAS CE QUI ARRIVE.

NOUS VOUS AVOUERONS DES PROPHÉTIES TELS DES DEMI-DIEUX SAUVAGES

NOUS DANSERONS AVEC L'ANTIMATIÈRE QUI NOUS SORTIRA PAR TOUS LES TROUS

NOUS OUVRIRONS NOS CŒURS COMME DES CADEAUX EXPLOSIFS.

LES MÉCANISMES CLANDESTINS DE L'HUMAIN.

VOUS SEREZ LÀ. NOUS SERONS ENSEMBLE LÀ OÙ RIEN N'EXISTE ENCORE.

THE FULMINATING NIGHT

MANIFESTO

WE WON'T BE AFRAID ANYMORE.

BEYOND YOUR EYELIDS, WE'LL CARESS YOUR BOAR'S EYES.

WE'LL BE WOLVES FOR YOUR VILENESS.

WE'LL MAKE LOVELY APPOINTMENTS BECAUSE WE WON'T KNOW WHAT'S COMING.

WE'LL CONFESS TO YOU PROPHECIES LIKE WILD HALF GODESSES...

WE'LL DANCE WITH ANTIMATTER THAT WILL LEAK FROM ALL OUR HOLES...

WE WILL OPEN OUR HEARTS LIKE EXPLOSIVE GIFTS.

THE CLANDESTINE MECHANISMS OF THE HUMAN.

YOU WILL BE THERE. WE WILL BE TOGETHER WHERE NOTHING EXISTS YET.

EDEN

PARADIZE NOW!
EDEN EDEN EDENTÉ, OUI.
SI L'ÉDEN EST DE POUVOIR RECOMMENCER SA VIE UNE SECONDE FOIS,
NE REFERIEZ-VOUS PAS D'AUTRES ERREURS ?
QUELLES SONT CES AUTRES ERREURS QUE VOUS NE REFERIEZ PAS ?
JE VEUX DES TIGRES QUI ME LÈCHENT LA MAIN
JE REGARDE.
JE REGARDE, À CHAQUE FOIS, C'EST LA PREMIÈRE.
PIÈCE DE BOUCHERIE BÉATE.
JE VEUX ÉGORGER QUELQU'UN POUR LE PRIX DE CE DÉSARROI.
ÇA TE DÉMANGE ?
JE TE DEMANDE SI ÇA TE DÉMANGE !
LÈVE-TOI !
ERRER COMME DES PHOQUES JALOUX.
ET J'OUBLIE. REGARDE AUTOUR DE TOI
ON NE RIT PLUS. ON SURVEILLE LES NOUVEAUX.
IL N'Y A PAS DE GÉNÉRALITÉ ET CHACUN DES POINTS COMPTE.
CHALEUR DE DENTELLIÈRE QUI S'APERÇOIT L'INTÉRIEUR
J'AI RÊVÉ D'UN POISSON DORÉ, PEUT-ÊTRE ÉTAIT-CE TOI ?
ET AUTOUR ÉCLOSENT LES RÊVES FERMENTÉS QUE TOI, PAUVRE DIABLE, TU RESPIRES.

EDEN

EDEN
EDEN
TOOTHLESS, YES.

IF EDEN IS TO BE ABLE TO START A SECOND LIFE A SECOND TIME,
WOULDN'T YOU MAKE ANY MORE MISTAKES?
WHAT ARE THE MISTAKES YOU WOULD NOT MAKE?

I WANT TIGERS LICKING MY HAND.
I'M WATCHING.
I LOOK, EVERY TIME, IT'S THE FIRST TIME.
BLISSFUL PIECE OF BUTCHERY.
I WANT TO SLIT SOMEONE'S THROAT AS THE PRICE OF THAT CONFUSION

DOES IT ITCH?
I'M ASKING IF IT ITCHES!
GET UP! GET UP!
WANDER AROUND LIKE JEALOUS SEALS.
AND I FORGET,
LOOK AROUND YOU.
NO MORE LAUGHING.
WE'RE WATCHING THE NEW GUYS.
THERE'S NO GENERALITY AND EVERY POINT COUNTS.

WARMTH OF LACE-MAKER WHO SEES INSIDE
I DREAMT OF A GOLDEN FISH, MAYBE IT WAS YOU?
AND AROUND IT FERMENTED DREAMS HATCH...
THAT YOU, POOR DEVIL, ARE BREATHING.

HIER

LAUSANNE, LE 12 JUILLET 2018

CE SOIR, J'AI REGARDÉ PAR-DESSUS LE PONT BESSIÈRES VERS LE BÂTIMENT DE SAINT-MARTIN. IL A BIEN VÉCU CES DERNIÈRES ANNÉES, VIF ST-MARTIN ET SOUPE POPULAIRE NÉCESSAIRE. EN FAIT, JE NE L'AI PAS VU CAR IL EST DÉMOLI. UN TROU BÉANT À LA PLACE DE MON ATELIER. LE PREMIER ATELIER DE MON ENFANCE, CELUI DE MES PARENTS, N'EXISTE PLUS DEPUIS LONGTEMPS. LE RÔTILLON INSALUBRE, SOMBRE ET TERRIBLEMENT JOYEUX OÙ L'ON FAISAIT DE LA DANSE CLASSIQUE DANS LES ARCADES AVANT DE FOUILLER LES CAISSES DES BROCANTEURS : LIVRES MOISIS, ENTRE BD PORNO ITALIENNE ET ROMANS VAUDOIS À LA COUPE, LUSTRES EN BRONZE ET FOURCHETTE SOLITAIRE. LES RATS DEVENAIENT NOS AMIS.

EN RENTRANT DORMIR CHEZ MA MÈRE, JE SUIS PASSÉE RUE PIERREFLEUR. DANS LA NUIT, L'IMMENSE BÂTIMENT MODERNE DE 12 APPARTEMENTS GROSSIERS S'ÉTALE SUR LA RUE. IL A MANGÉ LE JARDIN ENCHANTÉ DE MON ADOLESCENCE, LIEU DE COURSES À CHAT, DES KIWIS, LE VOISINAGE DES RENARDS, LES ÉCHANGES DE MENTHE, LA TONTE DE GAZON OBLIGATOIRE DU SAMEDI ET LA COUPE DES ROSIERS SUBLIMES. IL N'EST PAS FINI, IL EST ENCORE EXPANSIF. LE TROU S'EST BOUCHÉ. LA PETITE VILLA DE TROIS ÉTAGES CONSTRUITE PAR LE CONTRÔLEUR DES POSTES SUISSE-ALLEMAND, NOTRE PROPRIÉTAIRE POINTILLEUX ET SA VEUVE AVIDE N'EXISTE PLUS ; VENDU À BERNARD NICOD.

A PRÉSENT, C'EST LA MAISON D'À COTÉ QUI EST UN FANTÔME ENCORE FRAIS DANS MON ŒIL. J'Y SENS ENCORE LA TRÈS VIEILLE MADAME GALLAZ SURVEILLER À 3H DU MATIN AVEC UN GRAND SOURIRE LES FÊTES ALCOOLISÉES OÙ TOUT LAUSANNE DÉFILAIT. LE LENDEMAIN, ELLE SE MOQUAIT DE CES « ENFANTS » QUI AVAIENT TROP BU ET VOMISSAIENT SUR LES TROTTOIRS PROTESTANTS DE CE QUARTIER CACHÉ. LES BULLDOZERS FINISSENT DE LA RASER. DEUX CHAISES EN PLASTIQUES SONT ÉTRANGEMENT POSÉES SUR LE GRILLAGE, COMME POUR OBSERVER LE DÉSASTRE. UN PARKING SUR LE CHEMIN D'IRIS.

AVANT ENCORE, LA MAISON À TOURELLES DANS LE QUARTIER DES JARDINS (ENCORE !) DE BRATISLAVA FUT VENDUE POUR RIEN PAR MA TANTE POUR UNE TERRIBLE VILLA DE BANLIEUE AVEC JARDIN CERTES, MAIS SUR CIMETIÈRE. L'APPARTEMENT DE MA GRAND-MÈRE DANS PETERZALKA, LA CITÉ-LABYRINTHE HLM ATROCE OÙ IL EST IMPOSSIBLE DE RENTRER CHEZ SOI SANS BOUSSOLE EST AUSSI VENDU. LES MILANS NE VIENDRONT PLUS FAIRE LEURS NIDS DANS SA JARDINIÈRE. QUI LEUR DONNERAIT DES BAGUETTES DE PAIN À L'ŒUF CRU ? CETTE AMITIÉ INVRAISEMBLABLE FUT PEUT-ÊTRE LA SEULE RÉALISATION DE CETTE FANTASMAGORIE JÉHOVAH QU'ELLE EMBRASSA SUR LE TARD. MILAN ÉTAIT AUSSI LE NOM DE SON GRAND AMOUR DE SECOND MARI. AINSI VENAIT-IL LA VISITER SOUS CETTE FORME MULTIPLE ET AILÉE ?

MON GRAND-PÈRE MEURT SUR UN AUTRE CONTINENT, LE CHALET DE LA RÉSERVE OJIBWA OÙ JE N'AVAIS PAS LE DROIT DE DÉPASSER LA CLAIRIÈRE SAUF POUR ALLER PÊCHER AFIN DE NE PAS NARGUER LES OURS, A DISPARU DEPUIS 15 ANS. AUJOURD'HUI, C'EST LA MAISON DE LONDON SUR LE LAC ÉRIÉ QUI DISPARÂIT POUR LAISSER LA PLACE À UN CONDOMINIUM.

RIEN DE TOUT CELA N'EST ARRIVÉ JUSQU'EN SUISSE.

JE SUIS RENTRÉE ET PLUS AUCUNE DES MAISONS HABITÉES DE MON ENFANCE N'EXISTE.

C'EST UNE SENSATION ÉTRANGE D'ESCARGOT ÉCRASÉ.

YESTERDAY

LAUSANNE, 12 JULY 201

TONIGHT, I HAVE LOOKED OVER THE BESSIÈRES BRIDGE TO THE SAINT-MARTIN BUILDING. IT HAS SUSTAINED THESE LAST FEW YEARS WELL, LIVELY ST. MARTIN AND A NECESSARY COMMUNITY SOUP. ACTUALLY, I HAVEN'T SEEN IT BECAUSE IT'S DEMOLISHED. A YAWNING HOLE AT THE SITE OF MY ATELIER. THE FIRST ATELIER OF MY CHILDHOOD, THAT OF MY PARENTS, HAS NO LONGER EXISTED FOR A LONG TIME. THE UNHEALTHY, DARK AND TERRIBLY CHEERFUL RÔTILLON, WHERE WE USED TO DO CLASSICAL DANCE IN THE ARCADES BEFORE GOING THROUGH THE FLEA MARKETS' CRATES: MOULDY BOOKS, BETWEEN ITALIAN PORN COMICS AND WALDENSIAK NOVELS WITH CUPS, BRONZE CHANDELIERS AND SOLITARY FORKS. THE RATS BECAME OUR FRIENDS.

ON MY WAY HOME TO SLEEP AT MY MOTHER'S HOUSE, I PASSED PIERREFLEUR STREET. IN THE NIGHT, THE HUGE MODERN BUILDING OF 12 ROUGH APARTMENTS SPREAD OUT ON THE STREET. IT HAS EATEN THE ENCHANTED GARDEN OF MY TEENAGE YEARS, A PLACE FOR CAT RACES, KIWIS, THE FOXES' NEIGHBOURHOOD, MINT EXCHANGES, THE OBLIGATORY LAWN MOWING ON SATURDAYS AND THE CUTTING OF SUBLIME ROSES. IT'S NOT FINISHED, IT'S STILL EXPANDING. THE HOLE GOT FILLED. THE SMALL THREE-STORY VILLA BUILT BY THE SWISS-GERMAN POST CONTROLLER, OUR FUSSY OWNER AND HIS GREEDY WIDOW NO LONGER EXISTS; SOLD TO THE DESTROYER BERNARD NICOD.

NOW, THE HOUSE NEXT DOOR THE GHOST STILL FRESH IN MY EYE. I CAN STILL FEEL THE VERY OLD MADAME GALLAZ WATCHING AT 3AM WITH A BIG SMILE THE ALCOHOLIC PARTIES AT 3AM WHERE THE WHOLE OF LAUSANNE WAS PARADING. THE NEXT DAY, SHE MADE FUN OF THOSE "CHILDREN" WHO HAD DRUNK TOO MUCH AND WERE VOMITING ON THE PROTESTANT SIDEWALKS OF THIS HIDDEN DISTRICT. THE BULLDOZERS FINISHED SHAVING HER. TWO PLASTIC CHAIRS ARE STRANGELY PLACED ON THE FENCE, AS IF TO OBSERVE THE DISASTER. A PARKING ON THE IRIS PATH.

BEFORE THAT, THE TURRET HOUSE IN THE GARDEN DISTRICT (AGAIN!) OF BRATISLAVA WAS SOLD FOR NOTHING BY MY AUNT FOR A TERRIBLE SUBURBAN VILLA WITH A GARDEN BUT ON A CEMETERY. MY GRANDMOTHER'S APARTMENT IN PETERZALKA, THE ATROCIOUS SUBURBAN HOUSING ESTATE WHERE IT'S IMPOSSIBLE TO GO HOME WITHOUT A COMPASS IS ALSO SOLD. THE KITES WILL NO LONGER COME TO MAKE THEIR NESTS IN HER FLOWERPOT. WHO WOULD GIVE THEM BREAD STICKS WITH RAW EGG? THIS UNLIKELY FRIENDSHIP MAY HAVE BEEN THE ONLY REALIZATION OF THE JEHOVAH'S PHANTASMAGORIA THAT SHE EMBRACED LATE IN LIFE. MILAN WAS ALSO THE NAME OF HER GREAT LOVE AS HER SECOND HUSBAND. MAYBE HE CAME TO VISIT HER IN THIS MULTIPLE, WINGED FORM?

MY GRANDFATHER DIED ON ANOTHER CONTINENT. THE CABIN ON THE OJIBWA RESERVATION, WHERE I WAS NOT ALLOWED TO GO BEYOND THE CLEARING EXCEPT TO GO FISHING SO AS NOT TO TAUNT BEARS, HAS BEEN MISSING FOR 15 YEARS. TODAY IT IS THE LONDON HOUSE ON LAKE ÉRIE THAT IS DISAPPEARING TO MAKE WAY FOR AN UGLY CONDOMINIUM.

NONE OF THIS HAPPEND.

I'M BACK AND NONE OF THE HOUSES I LIVED IN AS A CHILD EXIST ANYMORE.

IT'S A STRANGE FEELING, LIKE A CRUSHED SNAIL.

LA GARDEN PARTY

FERMEZ LES YEUX.

VRAIMENT. FERMEZ LES YEUX.

JE VOUS VOIS, JE POURRAIS VOUS NOMMER.

MAINTENANT, IMAGINEZ QUE VOUS VOUS LEVEZ ET VOUS VOUS METTEZ À COURIR. VOUS COURREZ.

VOUS COURREZ NUS, VOUS COURREZ EN VOUS TENANT LA MAIN, LÀ DEHORS SUR CET ASPHALTE PIQUANT. VOUS ENVAHISSEZ LA ROUTE COMME UN TROUPEAU SAUVAGE DE BISONS LAINEUX.

VOUS COURREZ VERS LA COLLINE, VERS LES BOIS. LES VOITURES S'ARRÊTENT, CERTAINS NOUS REJOignent. NOUS ENTRONS DANS LES BOSQUETS. LES BRANCHES FOUETTENT LES JAMBES. IL Y A DES FEUILLES POURRIES PAR TERRE, DES ASTICOTS. VOUS COURREZ. VOUS COURREZ PARCE QUE C'EST JEUDI, PARCE QUE C'EST LES VACANCES, PARCE QUE C'EST DIMANCHE ET QUE VOUS ÊTES À UNE GARDEN PARTY.

LA GARDEN PARTY COMME SUMMUM DU LUXE SOMPTUAIRE

LES NAPPES CAROLÉES, LE CRYSTAL DANS SON BRANCHAGE

TRAINER DES CORPS SUR DE L'HERBE MOUSSUE QUI BAVE DE VERT SUR NOS COTONNADES BLANCHES

LE PONCH À LA FRAISE ; TU CONNAIS ?

JETER DES GÂTEAUX FLUORESCENTS COMME DES MÉTÉORITES SUCRÉES ; LE TERRITOIRE DES FOURMIS

SE PERDRE DANS LA CHALEUR

PLONGER DANS LE COURANT TROP FROID

MANGER UNE GUÊPE. DANSER PIEDS NUS

LA SIESTE DÉBRAILLÉE. REGARDER LES BOIS D'UN ŒIL LUBRIQUE

PERDRE LES ENFANTS, TU CONNAIS ?

NOYER LES CHAGRINS DANS UN ALCOOL QUI MONTE À LA TÊTE.

COURIR, OH COURIR LOIN LE DIMANCHE,

C'EST GARDEN PARTY.

GARDEN PARTY

CLOSE YOUR EYES.

REALLY CLOSE YOUR EYES. JUST CLOSE YOUR EYES.

I SEE YOU, I COULD NAME YOU.

NOW, IMAGINE THAT YOU GET UP AND START RUNNING. YOU'RE RUNNING.

YOU'RE RUNNING NAKED, YOU'RE RUNNING HOLDING HANDS, OUT THERE ON THAT HOT ASPHALT.

YOU RUN DOWN THE ROAD LIKE A WILD HERD OF WOOLLY BUFFALOS.

YOU'RE RUNNING UP THE HILL, RUNNING INTO THE WOODS. THE CARS STOP, SOME OF THEM JOIN US.

WE ENTER THE GROVES. THE BRANCHES WHIP THEIR LEGS. THERE ARE ROTTEN LEAVES ON THE GROUND, MAGGOTS. YOU RUN.

YOU RUN BECAUSE IT'S SUNNY, BECAUSE IT'S A HOLIDAY, BECAUSE IT'S SUNDAY AND YOU'RE AT A GARDEN PARTY.

GARDEN PARTY AS THE ULTIMATE SUMPTUOUS LUXURY

THE CHECKERED TABLECLOTHS, THE CRYSTAL IN ITS BRANCH...

DRAGGING BODIES ON MOSSY GRASS THAT DROOLS GREEN ON OUR WHITE COTTON WOOL.

THE STRAWBERRY PUNCH; DO YOU KNOW IT? THROWING CAKES THAT GLOW LIKE SWEET METEORITES;

THE TERRITORY OF THE ANTS.

GETTING LOST IN THE HEAT

DIVE INTO THE CURRENT TOO COLD EAT A WASP. DANCING BAREFOOT.

THE SLOPPY NAP. LOOKING AT THE WOODS WITH A LUSTFUL EYE LOSING THE KIDS, YOU KNOW?

DROWNING YOUR SORROWS IN ALCOHOL THAT GOES TO YOUR HEAD.

RUNNING, OH RUN AWAY ON SUNDAYS,

IT'S GARDEN PARTY.

MES AMÉRIQUES SONT MORTES CE MATIN

...NOUS NE SOMMES PAS VENUS VIVRE AUPRÈS DE TOI LONGTEMPS, EN PASSANT SEULEMENT. LES COUREURS COURENT ; NE LE SAVAIS-TU PAS ? TA MÈRE VOULAIT DÉJÀ S'ENFUIR EN AMÉRIQUE, L'ÎLE AUX NOUVEAUX ESPOIRS, VIERGE ENCORE DES ALLIANCES DU XIX SIÈCLE. TOI-MÊME, TU AS ABANDONNÉ TA PREMIÈRE FAMILLE POUR UNE AMOUREUSE TCHÈQUE, DÉJÀ DIVORCÉ AVEC DEUX ENFANTS. TU T'ES LANCÉ DANS LA VIE MODERNE. ON ADMIRE L'AMOUR PASSION, SI SI. TU ATTENDAIS ENCORE QUE JE VIENNE TE FILMER. TU VOULAIS ME PARLER DE TES RAZZIAS EN AVION, DÉFENSEUR D'UNE NATION MORT-NÉE. NOUS AIMONS LA VOLTIGE OU PLUTÔT CE VERTIGE SALÉ DU DANGER AÉRIEN. LE CIEL IMMENSE EST UN BEL ENDROIT POUR JOUIR. PLUS LOIN, TOUJOURS PLUS LOIN. PLUS AMÉRICAINS QUE LES ENRAGÉS, LES ÉMIGRÉS NE PEUVENT CHOISIR LA SUBTILITÉ, ILS N'ONT PLUS JAMAIS EU LE DROIT À L'ERREUR. IL SERAIT TROP CHER, LE PRIX D'UNE VIE. ON NE PEUT PAS, NON, ON NE PEUT PAS SE TROMPER LORSQUE L'ON JETTE UNE GRENADE DERRIÈRE SOI...

...ON SE RENCONTRE PARFOIS ENTRE VIEUX ANIMAUX SAUVAGES, LA SOLITUDE PAR INADVERTANCE OU PLUTÔT LA CIFLE DE L'ÉTRANGER QUI BRÛLE LA JOUE. MAIS DIGNES, NOUS FERONS DES BLAGUES ET ÉCOUTERONS PATIEMMENT LES SANGLOTS DES INDIGÈNES. LE DÉSESPOIR DU CHEMIN À FAIRE REND PARFOIS ÉGOÏSTE. SISYPHE VIENDRAIT AUJOURD'HUI DE TRIPOLI OU DE TAMANRASSET. COMMUNISTE OU LIBÉRAL, NOUS ÉTIONS BÊTEMENT EN GUERRE IDÉOLOGIQUE POUR PARER AU DÉSARROI, ALORS QUE NOUS DÉSIRIONS PRÉCISÉMENT L'IDENTIQUE, CE PROGRÈS QUI SOULÈVE L'HUMAIN AU-DELÀ DES CONTINGENCES TERRIBLES ET NON L'Y ENFOUIT. LES LUTTES CHANGENT DE NOMS, LES FINS NON. JE N'ENTENDRAIS PLUS LES SOTTISES DE CNN OU PIRE ENCORE COURT-CIRCUITER LA PENSÉE D'UNE VIEILLE EUROPE DÉCATIE PARFOIS, VIVANTE ENCORE. OUI, HABITER DANS LES NO-GO ZONE RESSEMBLE À LA RÉSISTANCE QUI T'AS JETÉ LOIN, CHERCHANT LES FRAISES DANS LES CAMPS ANGLAIS DE MANUTENTIONS ESCLAVAGISTES. AUJOURD'HUI L'ESPAGNE POSSÈDE SES SERRES AUX RESCAPÉS DÉVASTÉS, LES ANGLAIS FAISAIENT DES FRAISES AVEC LES COMMUNISTES ENAMOURÉS. LA PAVLOVA DES FIVE O'CLOCK TEE EST DEVENUE LE JUS D'ORANGE HEALTHY. PERSONNE NE VOIT. L'HISTOIRE NE S'ÉCRIT PAS LÀ.

MY AMERICAS DIED THIS MORNING

...WE DIDN'T COME TO LIVE WITH YOU FOR LONG, JUST PASSING BY. RUNNERS RUN; DIDN'T YOU KNOW THAT? YOUR MOTHER ALREADY WANTED TO FLEE TO AMERICA, THE ISLAND OF NEW HOPES, STILL UNTOUCHED BY THE ALLIANCES OF THE NINETEENTH CENTURY. YOU YOURSELF ABANDONED YOUR FIRST FAMILY FOR A CZECH LOVER, ALREADY DIVORCED WITH TWO CHILDREN. YOU'VE EMBARKED ON MODERN LIFE. WE ADMIRE PASSIONATE LOVE, YES, WE DO. YOU WERE STILL WAITING FOR ME TO COME AND RECORD YOU. YOU WANTED TO TELL ME ABOUT YOUR AIR RAIDS, DEFENDER OF A STILLBORN NATION. WE LOVE AEROBATICS, OR RATHER THAT SALTY VERTIGO OF AERIAL DANGER. THE GIANT SKY IS A WONDERFUL PLACE TO PLAY IN. FARTHER AND FARTHER AWAY. MORE AMERICAN THAN THE RAGING ONES, THE EMIGRANTS CANNOT CHOOSE SUBTLETY, THEY NEVER HAVE THE RIGHT TO MAKE MISTAKES AGAIN. IT WOULD BE TOO EXPENSIVE; THE PRICE OF A LIFE. YOU CAN'T, NO, YOU CAN'T MAKE A MISTAKE WHEN YOU THROW A GRENADE BEHIND YOU

... SOMETIMES WE MEET BETWEEN OLD WILD ANIMALS, THE INADVERTENT LONELINESS OR RATHER THE SLAP OF THE STRANGER BURNING HIS CHEEK. BUT WORTHY, WE WILL MAKE JOKES AND LISTEN PATIENTLY TO THE SOBS OF THE NATIVES. THE DESPERATION OF THE ROAD AHEAD SOMETIMES MAKES US SELFISH. SISYPHUS WOULD COME TODAY FROM TRIPOLI OR TAMANRASSET. COMMUNIST OR LIBERAL, WE WERE FOOLISHLY AT WAR WITH EACH OTHER IDEOLOGICALLY TO AVOID CONFUSION, WHEREAS WE WANTED PRECISELY THE SAME, THAT PROGRESS WHICH LIFTS THE HUMAN BEING BEYOND TERRIBLE CONTINGENCIES AND DOES NOT BURY HIM THERE. STRUGGLES CHANGE NAMES, BUT NOT ENDINGS. I WOULD NO LONGER HEAR THE RUBBISH OF CNN OR, WORSE STILL, SHORT-CIRCUIT THE THOUGHTS OF AN OLD EUROPE, SOMETIMES DECAYED, SOMETIMES STILL ALIVE. YES, LIVING IN THE NO-GO ZONE IS LIKE THE RESISTANCE THAT THREW YOU AWAY, LOOKING FOR STRAWBERRIES IN THE ENGLISH SLAVE-HANDLING CAMPS. TODAY SPAIN HAS ITS GREENHOUSES WITH DEVASTATED SURVIVORS, THE ENGLISH MADE STRAWBERRIES WITH THE COMMUNISTS IN LOVE. THE PAVLOVA OF THE FIVE O'CLOCK TEE BECAME THE HEALTHY ORANGE JUICE. NO ONE CAN SEE. THAT'S NOT WHERE HISTORY IS MADE.

Revue de presse *Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A* et *Paupière Train Fantôme*
Précédentes créations de Full PETAL Machine

"Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A", spectacle sidéral sur la conquête de l'Espace

Protocole Valentina Vertigo / 4 min. / le 30 octobre 2018. Thierry Sartoretti

<https://www.rts.ch/info/culture/spectacles/9958711--protocole-v-a-l-e-n-t-i-n-a-spectacle-sidereal-sur-la-conquete-de-l-espace-.html>

Dans un spectacle solo, la comédienne Olivia Csiky Trnka envoie le public sur la planète Mars. A découvrir le 1er novembre à Yverdon et les 29 et 30 novembre à Nyon. D'abord, elle nous raconte un jour de sa vie à la crèche, Olivia Csiky Trnka. Elle habite alors Bratislava, dans un pays qui s'appelle encore la Tchécoslovaquie. Le Mur de Berlin existe toujours et la petite Olivia tient un bouquet de fleurs. Elle a appris par cœur un mot de bienvenue pour saluer la venue exceptionnelle de Valentina Terechkova. Terechkova ? Une héroïne des temps modernes ! La première femme cosmonaute envoyée en orbite par l'agence aérospatiale de l'Union soviétique. Et c'est ainsi que naît une vocation. Olivia veut être cosmonaute en URSS. Elle sera comédienne en Suisse romande. Maudite myopie qui l'empêche à jamais d'empoigner les commandes d'une fusée Vostok !

PROTOCOLE V.A.L.E.N.T.I.N.A TEASER

<https://vimeo.com/290521462>

Quand le théâtre peut tout

Comédienne issue de la Manufacture, la Haute école des arts de la scène de Suisse romande, Olivia Csiky Trnka a désormais les moyens de se venger de ce coup du sort: le théâtre peut tout. Y compris recréer la conquête de l'Espace sur un plateau à l'aide de balles de ping-pong, d'autocollants, d'une échelle en aluminium, d'une couverture de sécurité, de musique et d'un éclairage ad hoc.

En plus, la comédienne nous présente son nouveau projet. A défaut de gagner les étoiles, elle participera à une mission de préparation à la vie martienne. Un de ces séjours prolongés où un groupe d'individus sélectionnés vit en autarcie, reproduisant chaque jour les gestes et les conditions d'une exploration de la planète rouge.

En principe, ce sont plutôt des scientifiques qui s'isolent un an durant, mais les agences spatiales ont remarqué qu'il valait mieux mélanger les origines de ces pionniers du virtuel afin d'apaiser les tensions et favoriser la vie en communauté. Pour Olivia Csiky Trnka, le rêve devient réalité. Elle est indispensable à la réussite d'un tel projet: mission martienne, me voilà!

Spectacle galactique

Olivia Csiky Trnka dans "Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A" ©FRANK Loriou

On y trouve de tout. Récit personnel, exposé de ce projet fou-dingue-givré, illustration de la vie dans l'espace, recreation de l'Univers, voyage, façon Méliès, d'une exploratrice qui s'envole pour Mars. Avec en bonus, les données techniques, l'envol de la fusée, l'apesanteur, l'exploration de la planète hostile, les expériences en scaphandre pour assurer sa survie, la présence inquiétante d'une extra-terrestre ou encore l'explosion en direct d'un volcan martien.

La comédienne s'envoie en l'air et nous avec. On ressort de ce spectacle avec l'impression d'être encore un peu là-haut. Perché du côté de la planète rouge. Un plaisir sidéral et sidérant.

Thierry Sartoretti/mcc

>> "Protocole V.a.l.e.n.t.i.n.a", Théâtre de l'Echandole, le 1er novembre. Usine à gaz,

EXTRACTS OF PRESS REVIEWS

AN STAGGERING SHOW ON THE CONQUEST OF SPACE / WHEN THEATRE DARES EVERYTHING

PROTOCOLE VALENTINA VERTIGO / 4 MIN. / LE 30 OCTOBRE 2018. THIERRY SARTORETTI

IN A SOLO, ACTRESS OLIVIA CSIKY TRNKA SENDS THE AUDIENCE ON PLANET MARS. FIRST, SHE TELLS US ABOUT ONE DAY OF HER LIFE IN KINDERGARTEN. SHE THEN LIVES IN BRATISLAVA IN A COUNTRY STILL CALLED CZECHOSLOVAKIA. THE BERLIN WALL IS STILL STANDING, AND LITTLE OLIVIA HOLDS A POSY IN HER HANDS. SHE HAS LEARNT BY HEART A FEW WORDS TO WELCOME AND SALUTE THE VISIT OF VALENTINA TERECHKOVA. TERECHKOVA ? A MODERN-DAY HEROIN! THE FIRST FEMALE COSMONAUT SENT IN ORBIT BY THE USSR'S SPACE AGENCY. AND A VOCATION IS BORN. OLIVIA WANT TO BE A COSMONAUT IN USSR. SHE WILL BE AN ACTRESS IN FRENCH-SPEAKING SWITZERLAND. ON ACCOUNT OF THAT CURSED SHORT-SIGHTEDNESS THAT FOREVER BARS HER FROM OPERATING A VOSTOK SPACE ROCKET! BUT AS AN ACTRESS TRAINED IN THE MANUFACTURE AND SWITZERLAND'S HAUTE ÉCOLE DES ARTS, OLIVIA IS NOW IN A POSITION WHERE SHE CAN TAKE HER REVENGE ON DESTINY: THEATRE CAN DO ANYTHING! INCLUDING RECREATING THE CONQUEST OF OUTER SPACE ON A BARE STAGE WITH PING-PONG BALLS, A FEW STICKERS, AN ALUMINIUM STEPLADDER, A SECURITY BLANKET, A LITTLE MUSIC AND MAKESHIFT LIGHTS!

THE SHOW CATERS FOR EVERY TASTE. A BIOGRAPHICAL NARRATIVE AS THIS TOTALLY CRAZY PROJECT UNFOLDS, AN ILLUSTRATION OF WHAT LIFE IN SPACE IS LIKE, A COSMOLOGICAL RECREATION OF THE UNIVERSE, THE MELIES-LIKE JOURNEY OF A WOMAN-EXPLORER WHO FLIES AWAY TO MARS. AND TO BOOT, TECHNICAL DATA, A ROCKET SHIP TAKING OFF, LIFE IN ZERO-GRAVITY, THE EXPLORATION OF A HOSTILE PLANET, SURVIVAL EXPERIMENTS IN SPACESUITS, A THREATENING EXTRA-TERRESTRIAL PRESENCE OR THE LIVE EXPLOSION OF A VOLCANO ON MARS! THE ACTRESS SENDS HERSELF TO HEAVEN AND TAKES US WITH HER. WE COME OUT OF THE SHOW STILL A LITTLE DIZZY. HIGH IN THE SKY ON THE RED PLANET. A SIDERAL AND SURREAL SHOW.

THIERRY SARTORETTI/MCC

OLIVIA CSIKY TRNKA MAKES HER DREAM OF PERFECT DEPARTURE COME TRUE

PROTOCOLE VALENTINA LE TEMPS / LE 19 OCTOBRE 2018. KATIA BERGER

HER EYES ARE THE SIZE OF PLANETS. HER VOICE SEEMS TO COME FROM OUTER SPACE. SHE MOVES LIKE A SQUINTING ALIEN. AND HER SOUL CAN BE COMPARED ONLY TO A ROCKET TAKING OFF. WITH ALL THAT, THE PERFORMER OLIVIA CSIKY TRNKA LOOKS UP TO NO ONE BUT TO THE FIRST FEMALE COSMONAUT, KNOWN DURING HER FIRST MISSION IN 1963 AS TCHAIKA (THE SEAGULL) AND WHOSE REAL NAME IS VALENTINA TERECHKOVA ("A MIXTURE OF BEYONCÉ AND THE POP WHERE I COME FROM"). ON BEHALF OF HER COMPANY FULL PETAL, SHE ROOSTS A SINGLE AMBITION: TO WEAR THE SPACESUIT.

Olivia Csiky Trnka réalise son rêve de «départ parfait»

Scènes Conquête de l'espace, de la scène et du public, ces jours, au Théâtre de l'Usine!

Par Katia Berger 19.10.2018

Olivia Csiky Trnka dans la peau de la première cosmonaute, Valentina Terechkova.
Image: FRANK LORIOU

Ses yeux sont grands comme des planètes. Sa voix semble émise depuis le cosmos. Ses gestes incluent ceux de l'extraterrestre frappé de strabisme. Et son esprit n'a de pareil que l'allumage bourdonnant d'une fusée. Avec tout cela, la performeuse Olivia Csiky Trnka ne chérit qu'une idole: la première cosmonaute femme, nom de code Tchaïka («la mouette») lors de sa mission en 1963, la Soviétique Valentina Terechkova («un mélange entre Beyoncé et le pape, là d'où je viens»). Au nom de sa compagnie Full PETAL Machine, elle ne caresse ainsi qu'une seule ambition: enfile à son tour la combinaison spatiale.

Née à Bratislava, tôt immigrée à Lausanne, Olivia Csiky Trnka a l'exil vissé au corps. Partir, elle ne connaît que cela, aussi bien dans le délire dramaturgique que pour l'étranger, cet inconnu. Aussi, durant le scintillant stand-up qu'elle interprète ce week-end au Théâtre de l'Usine, «Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A.», elle «annonce officiellement que je suis candidate pour Mars 2021». Cet honneur, elle l'a décroché en incarnant – si, si – le lanceur Ariane 5 («doté d'un moteur Vulcain à 516 soupapes») devant un jury du Centre national d'études de l'espace (CNES).

Sur le mode en vogue de la conférence interactive, la comédienne raconte par le menu le protocole qu'elle a dû suivre pour participer aux simulations de vie sur l'utopie martienne. Tout en glosant avec enthousiasme, notre alien construit son installation plastique, visuelle et sonore – balles de ping-pong en guise d'étoiles, échelle suggérant une navette, bâches diverses, soufflerie, projections vidéo et autres grésillements sous éclairage ultraviolet.

Une fois l'envol bien assuré, la néobaronne de Münchhausen amorce pour son assistance un atterrissage pour le second module de l'expérience: «Mars Attending», ou la conquête de l'œuvre multimédia reproduisant le versant mélancolique de la colonie. Eh oui, puisque «le volcan est la condition première du vivant»...

«Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A./Mars Attending» Théâtre de l'Usine, jusqu'au 21 oct., 022 328 08 18, www.theatredeusine.ch (TDG)

suivit un entraînement avec protocoles de mission dramaturgique à une expédition et installation sur Mars, réalisa une performance documentée en forme de solo dansé sur le lancement d'Ariane 5 au Centre d'Etudes Spatiales (CNES). De manière un brin «wikipédiesque», elle ravive le souvenir méconnu et oublié à l'Ouest de la première femme cosmonaute soviétique, Valentina Terechkova. Sélectionnée à 18 ans parmi 400 candidates, elle réalisa un vol orbital de deux jours en 1963, période des hautes eaux de la guerre froide. Elle fut alors brandie comme un étendard propagandiste prompt à fédérer les Républiques socialistes.

La comédienne et sa Compagnie Fullpetalamchine pistent le merveilleux, le «minimalisme magique», interrogeant les expériences du quotidien à destination martienne soumises à des protocoles précis. Ainsi une vidéo dévoile sa mission de ravitaillement en tenue d'astronaute fashion au cœur du quartier métissé de Barbès. Mais l'emballage scénique peut laisser certains esprits critiques songeurs face à la fractale qu'est le spectacle (angles d'approches multiples): Ce dernier en voulant étreindre trop de sujets n'en pénètre réellement aucun. Reste une «conquérante de l'inutile», qui fait stand-up, exposé et conférence d'elle-même sur les thèmes croisés de l'altérité et de nouveaux paradigmes du futur à imaginer.

Odyssée de l'espèce

Le regardeur se confronte à ses démêlés avec l'éthique de la conquête spatiale, les missions simulées à destination de la planète rouge et le «vertige de l'émigration». Comme l'affirme Olivia Csiky Trnkase, «l'espace est autant un lieu de fascination où l'on se projette qu'un miroir sur notre mode de fonctionnement».

«MARS ATTENDING», fictionne une ballade martienne solitaire de la jeune femme sur fond de palpitation volcanique. La forme choisie? Une installation plasticienne vidéo célébrant l'enrichissement entre «espèces» et l'inlassable quête d'un devenir commun. La mère de la performeuse, au visage vieilli, y campe une spatonaute en fin de vie. Le regard douché par tant de vécus dramatiques et féconds, elle évoque la fusion intervenue sur Mars entre un symbiote alien et une humaine campée comme une nouvelle Eve de synthèse, sortant d'un lac martien. Si la séquence vidéo croule sous les références filmiques (Alien, Le Projet Blair Witch, Interstellar...), elle parvient néanmoins à infuser une dimension d'attente infinie pour une astronaute oscillant entre le veilleur et le gisant.

«Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A.» et «MARS ATTENDING», Théâtre de l'usine à gaz, Nyon, 29-30 nov.
Rens.: fullpetalmachine.ch

I Nos infos
I Actus des lieux
I Critiques
I Entretiens
I Éditions
I Recherche
I Cinéma / Parole

Cinéma | Expositions | Danse & performance

OLIVIA CSIKY-TRNKA : PAUPIÈRE TRAIN FANTÔME, INTERVIEW

Alors que sa plus récente création, **Protocole V.A.L.E.N.T.I.N.A.**, a suscité l'enthousiasme du public et des programmeurs, dans le cadre du festival Sidération, à l'Observatoire de l'espace, et pour aller plus loin dans l'univers de cette jeune metteuse en scène et chorégraphe, nous revenons avec Olivia Csiky Trnka sur un travail au long cours, autour des rêves lucides, de la transe et des protocoles hypnotiques, **Paupière train fantôme**.

ABLC : Quelle a été la première impulsion aux origines de cette création ?

Olivia Csiky Trnka : Tout est parti d'une recherche sur le rêve lucide. Dans un premier temps, la pièce prend la forme d'une conférence académique, qui se métamorphose en séance d'hypnose qui dégénère. Cette feinte permet de faire entrer les spectateurs dans un état spécifique. Cette relation directe encourage à fermer les yeux et se retourner vers soi-même, recentre, enfin rend plus perméable, et favorise la bascule vers le rêve. Cette conférence permet aussi d'implanter des idées autour des certaines thématiques : les rapports à la sexualité, à la peur, par exemple – de façon à ce qu'elles soient réactivées par la suite. Cette conférence fait également entendre une revendication politique : rêver permet de prendre conscience que nous avons des pulsions terribles, les laisser nous traverser et nous quitter sans en avoir à les subir davantage. Nous pouvons ainsi nous en détacher dans le réel. Le rêve est un outil très puissant de digestion. Rêver est une leçon de liberté.

A partir de ces intuitions, j'ai écrit un projet autour des cauchemars suivant une structure en trois points : conférence – rêves exposés – transe.

ABLC : Comment le travail sur les rêves s'est-il mis en place ?

Olivia Csiky Trnka : J'ai demandé aux performers d'écrire leurs rêves. Tous les rêves racontés durant la pièce leur appartiennent. Rêver, c'est tout un travail : la mémoire du rêve se muscle également. Déjà au bout de deux semaines de résidence, la différence était évidente. Les songes sont plus nombreux, plus détaillés, et donc plus complexes. Quelque chose m'a frappé tout particulièrement : les rêves des uns et des autres se contaminaient au fil du travail, comme si cette création continuait malgré nous.

Nous avons fait des improvisations à partir de ces songes, en nous questionnant sur les manières de les raconter, à travers les mots, mais surtout, à travers des états physiques. Il s'agissait de dépasser ce rapport policé ou anthropomorphe, moral et idéologique que nous pouvons en avoir.

Ensuite, nous avons exploré ensemble de manière plus fine les processus du rêve : les ralentissements, les qualités de perception, comment le réel peut vriller au sein d'un rêve. Il était essentiel d'encourager et nourrir ce rapport réflexif qui est celui du rêve lucide. Nous avons beaucoup travaillé en improvisation sur l'autohypnose.

ABLC : Approfondissons cette étape de la collecte des rêves, avec la parole comme première médiation.

Olivia Csiky Trnka : Nous sommes d'abord passés par la parole : se raconter tout simplement des rêves, pour ensuite les mettre en corps. Nous nous sommes fixés des règles : visualiser, dire avec des phrases très simples, factuelles, éviter les adverbess de coordination temporelle. Chacun a trouvé sa manière de raconter en fonction de sa propre personnalité : certains sont très en dehors, d'autres sont complètement dedans. Par exemple, Valérie Liengme voit souvent des *parties* et des *matières* que ce soit des corps ou des objets. Ses rêves sont extrêmement plastiques. Il s'agissait de faire toujours attention à rester au plus près de la sensation du rêve : contentement, étonnement, peur... Laisser infuser ces sentiments dans la parole. Garder une certaine plasticité du langage. Faire attention à l'espace, faire des renvois au réel. Garder les noms sans pour autant les expliciter, comme des évidences. Utiliser toujours le présent. Se tenir au plus près du rêve : préserver ses ellipses, ses façons de fragmenter le corps. Choisir et assumer un type d'adresse : à soi, à quelqu'un, à

une personne du public, à autre chose, à un autre type d'être, non-humain. Se permettre parfois des mélanges entre le rêve et le réel. Louis Sé par exemple a des rêves où des dilemmes absurdes et quotidiens le rongent.

Bien sûr une certaine légèreté est nécessaire. Le partage de l'intime n'est possible que dans un cadre joyeux où tout est permis. Rêver c'est délicat, car il y a des choses terribles qui s'y passent. Je m'attache à rappeler toujours le foisonnement, le luxe inouï des rêves : cette beauté nous sauve ! A partir du moment où nous en avons conscience, nous pouvons tout nous permettre, tout partager aussi.

ABLC : A quel moment est intervenue l'autohypnose ?

Olivia Csiky Trnka : Au départ il s'agissait d'un outil de travail. Nous avons mis en place un protocole hypnotique qui a imprimé un tournant très performatif aux répétitions. Après un temps d'observation de l'objet générique – cela pouvait être une tâche sur le mur –, il s'agissait de devenir cet objet. Par exemple, si je suis un reflet de lumière, comment est-ce que je perçois le monde et à travers quels organes ? Ensuite il fallait se déplacer avec ces qualités et faire des rencontres : le reflet versus la tâche sur le mur. Cela a donné lieu à des moments d'improvisations très intéressants. Parfois le décalage était énorme entre ce qu'on pouvait percevoir de l'extérieur et ce que les performers s'imaginaient faire. Nous avons beaucoup rit pendant ces répétitions, même si c'est un travail épuisant mentalement et physiquement. Cette facilité de se mettre en hypnose, ce protocole de travail, nous a aidé par la suite. Nous y avons puisé pour arriver à entrer rapidement dans un état second, un état de conscience modifiée pour incarner certaines qualités. Cela reste une plongée intérieure. A regarder patiemment, on y voit le processus que l'interprète est en train de traverser et, en même temps, une chose en train d'advenir, complètement invraisemblable, qui modifie les rapports au réel. L'une de consignes était de s'approprier toutes les possibilités de l'espace, tous les axes, y compris dos au public, y compris les gradins. Dans les rêves, tout change de dimension sans cesse, une vue zénithale peut alterner brusquement avec une longue focale, une vue à 300 km. Il était précieux de garder cette malléabilité de l'espace. Le rapport frontal est uniquement de mise quand les performers racontent, adressent leurs productions nocturnes. Je pense à la manière qu'a Anthony Brorék de nous adresser son rêve de *Mamie Nazie* pour nous faire plonger, avec lui, dans son bouleversement.

ABLC : Les performers donnent le sentiment d'être toujours sur le fil. Comment garder le sentiment de danger, de vulnérabilité exposée, de perpétuelle prise de risque ?

Olivia Csiky Trnka : Ce travail sur l'autohypnose nous a amenés à quelque chose de très performatif. Personne ne sait exactement ce qui arrivera ensuite, une partie de la construction se fait en temps réel, en interaction avec les autres. Cette tension est difficile à gérer. Les performers doivent être virtuoses pour mobiliser tous les outils, les règles, les protocoles que nous avons mis en place et en même temps, créer quelque chose qui ne soit pas illustratif ou démonstratif. Il s'agit d'instaurer un rapport pratique, physique, renégocié à chaque instant. Les spectateurs les regardent créer et, en même temps, vivre ce qu'ils sont en train de créer. Le danger se diffuse et contamine le public. Il y a également un aspect extrêmement matériel de communication : la langue, le son deviennent physiques. Il s'agit de faire en sorte que tous les éléments aient une source identifiable et créent l'histoire dans l'instant même.

La pièce orchestre un permanent va et vient entre le passé et le futur. Les performers se retrouvent *entre*, au point de tension ou de rupture de ces dynamiques. Cet état particulier m'intéresse, cette transition raconte quelque chose, transmet un sentiment, une émotion, un rapport physique. Toute action a de la valeur, est digne d'être creusée, épuisée et c'est dans l'épuisement que quelque chose advient. Par exemple, Noémie Griess travaille beaucoup sur la répétition d'un geste ou d'une posture. Or, on en vient à lire dans son parcours toute une aventure.

ABLC : Comment vous gérez la charge émotionnelle des contenus intimes qui sont amenés sur le plateau ?

Olivia Csiky Trnka : L'idée est justement de chercher ces états qui peuvent être violents, secouer intérieurement. Il s'agit d'une véritable gymnastique émotionnelle – à cet endroit, je parlerais de virtuosité. Partager de l'intime est difficile, mais le partage permet aussi de l'apprivoiser, le rend aussi plus docile, du moins *pensable*. J'encourage les performers à explorer ces sentiments un peu sales, embarrassants, qu'on peut trouver dans certains rêves ou cauchemars – travailler ces matières et y trouver des traductions dans le corps. On pourrait parler d'expiation.

Ensuite, il est bien sûr question de comment les donner en partage, comment les transmettre, quel type de rapport instaurer à soi et aux autres. Exprimer – au sens de *sortir de soi* – un récit intime permet de s'en détacher, de l'observer, puis de s'en débarrasser ou de le garder précieusement. Cela permet d'ausculter notre intimité sans une grille psychologisante. C'est ainsi que se joue une de ces leçons de liberté.

ABLC : Quel rôle assignez-vous aux spectateurs ? S'agit-il d'un partage, d'une confiance, d'une prise à témoin ? Qu'en est-il d'un certain côté voyeur ?

Olivia Csiky Trnka : Disons que l'intime est quelque chose qui doit traverser, vaincre des résistances pour devenir public – le moment du passage entre le moi et l'extérieur m'intéresse. Il peut y avoir une lutte, un effort, un lâcher prise brutal. L'intime travaille sur cette lutte

entre les codes culturels. Mais je situerais le voyeurisme dans le plaisir de regarder ce passage, davantage que du côté de ce qui est réellement montré. C'est ça qui nous contamine. Nous avons tous quelque chose de voyeur. C'est la raison pour laquelle l'idée même de spectacle fonctionne. Ce type de voyeurisme opère même entre les danseurs. Il s'agit de comprendre ce plaisir et en faire quelque chose, non pas le subir, mais l'utiliser, le transformer. C'est à l'endroit de la métamorphose que nous rejoignons les logiques du rêve.

ABLC : Le public qui fait partie de la configuration générale de l'espace et les rapports que vous instaurez avec les spectateurs subissent tout au long de la pièce des fluctuations considérables.

Olivia Csiky Trnka : Le cadre théâtral est agréable, rassurant. Quant à l'adresse qui annihile parfois le quatrième mur, cela tient de la dynamique propre aux rêves : il s'agit de créer un rapport direct, par le toucher, par le regard, toujours de manière très douce et attentionnée. La lumière de Thomas Louré alimente ce rapport atmosphérique à l'espace. Les lumières sont indépendantes du plateau, mais elles en éclairent soudainement une partie comme un rayon de soleil. Ce puissant contraste intègre le hasard, mais rend compte également d'une iconographie plus classique, celle de la *Révélation*. Nous jouons de ce que je nomme le *minimalisme magique* ou comment rendre un espace-temps plus somptueux que ce dont il est fait.

Le fait d'intégrer les spectateurs dans les rêves permet de les rendre davantage actifs, même s'ils gardent leur position assise. Lors de la représentation, deux performers secrets se lèvent l'un après l'autre peu avant la transe. Cela crée encore une bascule : la sensation que le réel et le spectacle ne cessent de s'entremêler. Cette *activité* m'intéresse, je cherche du côté de l'expérience. Les orientations changent, donc même sans bouger, le public change de registre spatial. Les différents types d'adresse déploient toutes les possibilités qui existent dans chaque spectateur en tant qu'être humain et récepteur. Il s'agit de toucher à divers endroits, à différents niveaux : de la peur basique aux hiérarchies inconscientes... Déployer cette richesse, étirer, ouvrir, déplier les multiples êtres que nous sommes.

D'ailleurs, il est arrivé qu'après la pièce, des spectateurs nous écrivent pour partager leurs rêves ! C'est une sorte d'échange inattendu que je trouve très beau. L'expérience continue au-delà de la salle. Ce travail tisse des liens qui se diffusent dans le réel, tout comme le rêve se diffuse dans le réel. Il s'agit pour moi d'un des premiers rôles de la danse et du théâtre : avoir des conséquences dans le réel – encourager les gens à changer les rapports qu'ils entretiennent avec eux-mêmes et avec les autres. Cette adresse large, diverse, et ce type d'engagement du public, dans un régime de la délicatesse, m'intéressent. De plus, dans cette pièce, il y a une vraie prise en compte des énergies des spectateurs – nous les regardons beaucoup. Toutes ces réactions se diffusent, contribuent à créer une collectivité et cela donne de la valeur à chaque représentation : une expérience qui n'a existé qu'une seule fois dans cette configuration particulière. Un autre soir, cela sera différent car chaque personne avec son corps, sa présence, sa pensée, sa chaleur, ses phéromones, qui est là, participe à cette constellation.

ABLC : La pièce culmine par une transe finale. Quel est son rôle dans cette économie du rêve ?

Olivia Csiky Trnka : La transe amène la fonction cathartique, c'est l'escalade du rêve. Elle permet aussi de réunir des gens. Il y a une sorte de progression : au départ il s'agit des rêves singuliers. Puis de plus en plus, ces rêves se croisent – selon l'image des petites sources qui dévalent la montagne et, au fur et à mesure, grandissent, se croisent, s'absorbent, et finalement c'est un énorme fleuve qui se jette dans la mer avec de gros bouillons. Pour amorcer cette transe, une contamination s'opère petit à petit. Cet état a une véritable consistance physique : nous avons tellement joué avec des affects qui ont trait à la peur, à la culpabilité, à la colère et la haine, à la sexualité, que le corps en est saturé. Il y a une charge palpable qui nourrit cette longue séquence finale. Il s'agit de se vider de tout, se sentir physiquement lavé. C'est chorégraphique, mais pas chorégraphié. Je voulais que chacun danse à sa manière, avec son propre corps – chaque articulation, chaque ligament, les différents muscles, ses spécificités qui deviennent saillantes dans ces moments particuliers – et sa fatigue, sans jamais s'arrêter. Même dans l'épuisement il y a quelque chose qui nous traverse, lié au pulse, au son. Notre musicien, Paul Antioche, réagit en direct à cette communauté sauvage qui s'émancipe. Par goût du jeu, il repousse toujours un peu plus la résistance de ses camarades. Il y a d'un dépassement de soi, qui permet d'ouvrir d'autres facettes. C'est jouissif car il s'agit d'un mouvement partagé. Il y a d'ailleurs un vrai plaisir physique dans l'épuisement – quelque chose de très sensuel, très brutal aussi, l'humain ressort avec la sueur, la bave, la fragilité. Cette violence m'intéresse – comme un tsunami – qu'est-ce qu'il reste après une telle vague ? Ce qui est important, c'est de transmettre la pulsation de cette transe au public.

...

Les fruits des trois semaines de laboratoire, espacées entre l'été 2015 et l'été 2016, ont été présentés à la Terrasse de la Parfumerie, à Genève, en septembre 2015, au Festival Tactactac à l'Espace Saint-Martin, à Lausanne, en octobre 2015 et lors d'une sortie de résidence à l'automne 2016, à Mains d'Oeuvres. Nous attendons avec impatience de nouvelles dates en région parisienne !