

BIRDIE

Un spectacle de l'Agrupación Señor Serrano
Première 6 Juillet 2016 GREC Festival de Barcelona

Birdie

Duration: 60 minutes

Deux mirages. D'un côté les guerres, les sécheresses, les déforestations massives, les côtes polluées, l'exploitation du travail, l'instabilité politique, les conditions sanitaires déplorables, les déportations forcées, l'abus des ressources naturelles, les aquifères épuisés, les pénuries alimentaires...

D'un autre côté, les supermarchés pleins, les rues sûres, la stabilité de la famille, les bons services de santé, la liberté, le travail rémunéré, le respect des droits de l'homme, le bien-être, le recyclage et les énergies renouvelables, la prospérité, la mobilité sociale...

Et entre les deux, des nuées d'oiseaux. Des milliers d'oiseaux migrateurs dessinant constamment des formes impossibles dans le ciel. Le mouvement incessant. Les oiseaux... et au-delà, les planètes, les astéroïdes, les matières premières, les galaxies, le sang, les cellules, les armes, les atomes, les électrons, la publicité, les quarks, l'idéologie, la peur, les déchets, l'espoir. La vie. Rien dans le cosmos n'est calme. L'immobilité est une chimère. La seule chose qui existe est le mouvement.

S'il est impossible d'arrêter un électron, quelle est l'utilité de construire des clôtures contre les nuées d'oiseaux ?

Birdie est une performance multimédia avec de la vidéo en direct, des objets, 'Les Oiseaux' de Hitchcock revisités, des maquettes, 2000 miniatures d'animaux, des guerres, des contrebandiers, une migration massive et trois interprètes manipulant ce monde en désordre avec humour, sens critique et engagement avec l'humanité.

Notes sur le spectacle

Juste quand nous avons commencé le projet, la crise des réfugiés a explosé au visage de l'Europe civilisée et nous nous sommes vus aspirés par le tourbillon du moment, par les informations, par les vidéos et les sentiments de colère et de honte produits par ce que nous voyions. Puis nous avons commencé à consommer des produits culturels et journalistiques qui semblaient calmer la colère et la honte en ajoutant contradictoirement plus de colère et plus de honte, en faisant appel directement à notre sentiment de culpabilité (la culpabilité fonctionne très bien, elle est tellement satisfaisante). Nous avons recueilli ainsi des faits, des statistiques, des discours, des chiffres qui nous faisaient croire que nous étions en train de faire ce qui était juste, ce qui était correct. C'était réconfortant d'un point de vue personnel, mais finalement, cette approche directe du sujet nous a fait sentir très vides, artistiquement parlant. D'un point de vue créatif, nous nous sentions tellement vulnérables en face à ce gâchis, à cet énorme problème, que nous sommes arrivés à la conclusion qu'une approche directe de la question n'était pas adéquate pour nous.

Nous travaillons de cette façon: avec des métaphores, en faisant un pas en arrière pour voir le sens dans le chaos, en dépouillant les faits jusqu'à capter leur essence, en proposant des liens entre les événements réels, l'histoire et les vieux films ou fictions pour créer une nouvelle approche, un nouveau point de vue très personnel. Nous fuyons le « ici et maintenant » et la pression des nouvelles parce que nous pouvons déjà les trouver à la télévision, dans les journaux ou dans les documentaires et parce que nous croyons que la pornographie des images dramatiques et l'approche directe activent uniquement une réponse émotionnelle : la rage mêlée à de la honte et la pitié (tous ces sentiments qui se trouvent au creux de l'estomac). Au contraire, nous faisons appel à d'autres émotions (comme la compassion, la persévérance, l'espoir ou la détermination) et surtout à l'intelligence émotionnelle et au sens critique du public. Nous sommes conscients que, actuellement, la situation des réfugiés et des migrants est tellement désespérée qu'il semble qu'elle exige une approche directe, résolutive, autoritaire ou même virile. Mais c'est exactement ce que nous voulons éviter.

En définitive, nous avons cessé de regarder toutes ces vidéos et ces photos que bombardent les médias et les réseaux sociaux parce que nous ne pouvions pas penser clairement, nous ne pouvions pas voir ce qui se trouve derrière, et nous avons commencé à réfléchir sur une approche différente, moins directe, moins remplie de colère et de honte, et plus empreinte d'humanité.

Qu'est-ce que Birdie ?

Photo: José Palazón

La scène devient un *green* de golf. Sur elle, deux artistes manipulent des objets, des caméras vidéo et une maquette récréant la photo ci-dessus. Où a-t-elle été prise ? Qui l'a pris ? Pourquoi cette image est si attrayante ? Est-ce seulement pour son contenu ou pour autre chose ? Qui sont les personnes sur la photo ? Qui sont les oiseaux sur la barrière ? D'où viennent-ils ? Où vont-ils ? Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qui sommes-nous, nous qui observons cette image ? Birdie tente de donner une réponse à toutes ces questions en posant plus de questions et en semant des doutes sur nos certitudes.

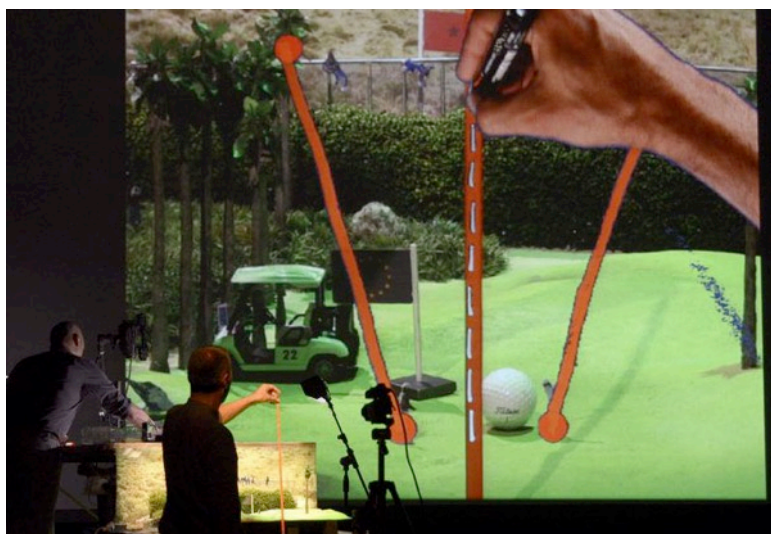

Photo: Luca d'Agostino / Phocus Agency

Le processus créatif

Birdie à été développé à travers de deux workshops et deux résidences de création. Cette méthode nous a permis d'enrichir le spectacle avec la créativité de plus de vingt créateurs de différents pays et disciplines. De plus, nous avons réuni les commentaires et les opinions des dizaines de spectateurs des différentes étapes du processus de création :

Biennale de Théâtre de Venise (Italie)

Août 2015. La compagnie a réalisé un workshop basé sur le projet Birdie dans le cadre de la Biennale College 2015, avec présentation finale. **Centre International de**

Formation en Arts du Spectacle – CIFAS (Belgique)

Novembre 2015. La compagnie a réalisé un workshop au Kaai Studio's de Bruxelles basé sur le projet Birdie, avec présentation finale.

La Fabrique de Théâtre, La Bouverie (Belgique)

Mars 2016. Résidence de création avec la présentation finale du travail en cours.

Monty Kulturfaktorij, Anvers (Belgique)

Mai 2016. Résidence de création avec la présentation finale du travail en cours.

L'équipe

Un spectacle de l'Agrupación Señor Serrano

Création : Àlex Serrano, Pau Palacios Ferran Dordal et Alberto Barberá

Performance: Àlex Serrano, Pau Palacios and Alberto Barberá

Voix: Simone Milsdochter

Project manager : Barbara Bloin

Design d'illumination et de vidéo : Alberto Barberá

Design de son et bande sonore : Roger Costa Vendrell

Création des vidéos : Vicenç Viaplana

Maquettes : Saray Ledesma et Núria Manzano

Costumes : Núria Manzano

Assistante de production : Marta Baran

Conseillère scientifique : Irene Lapuente / La Mandarina de Newton

Conseiller du projet : Víctor Molina

Conseiller légal : Cristina Soler

Management : Iva Horvat / Agente129

Un grand merci à José Palazón pour la cession de l'image utilisée dans le spectacle.

Une production du Grec 2016 Festival de Barcelona, la Agrupación Señor Serrano, la Fabrique de Théâtre – Services des Arts de la Scène de la Province de Hainaut, Festival Terrassa Noves Tendències, Monty Kulturfaktorij et Festival Konfrontacje Teatralne.

Avec le soutien de Bureau Cultural de l'Ambassade d'Espagne à Bruxelles, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya et Centre International de Formation en Arts du Spectacle de Bruxelles.

Remerciements : Biennale di Venezia - Biennale College Teatro 2015, Panspermia – Marcel·lí Antúnez, Jordi Soler, Max Glaenzel, Carles Guillem, Jaume Riera, Julia Pelletier, Lara Molina, Pasqual Gorriç, Arturo Rodríguez Morato, Fabrice Chan, Yannick Roman, Yasmina Boudia, Ignacio Español, Rosa Pozuelo, Javier Bauluz et en particulier à tous les participants des ateliers de la Biennale de Venise et du CIFAS.

Sponsor des miniatures d'animaux : Safari LTD

Producteurs :

Sponsor des miniatures d'animaux :

Les medias disent...

Les maîtres de la simulation de la simulation, les experts qui « artisanisent » la technologie de toute dernière génération, en recreation en direct du charme d'un film de *stop-motion* grâce à un logiciel audiovisuel adéquat, qui prennent soin de la predisposition des spectateurs à la magie en les immergeant dans une odyssee hallucinogene – 15 ans après 2001 – ou directement en les invitant à voler. Tout cela au service d'un discours étonnamment serein et une dénonciation bien montée, exprimés avec l'audio et les mots – qui, en même temps, questionne la valeur de la représentation elle-même – et la caméra vidéo qui guide le public à travers d'une chronologie magnifiée de la poursuite éternelle d'un climat favorable. Une histoire impeccable de l'humanité intégrée aux trois dimensions de la maquette.

Juan Carlos Olivares, El País

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468183554_266115.html

La créativité de l'Agrupación Señor Serrano nous rappelle comme nous regardons souvent des images sans les regarder attentivement, sans faire l'effort de lire ce qu'on essaye de nous dire. Et ce, grâce à un spectacle admirable. Pendant que d'autres spectacles et d'autres créateurs s'entêtent à présenter des mises en scène dominées par le discours politiquement correct, des projets qui permettent au soi-disant spectateur « conscient » de rentrer chez lui convaincu d'avoir accompli son devoir civique. Il a à nouveau écouté ce qu'il était censé écouter. Mais, quelle est la portée réelle de ce genre de projets ? Et quel est l'effet réel de voir jour après jour des images, auxquelles peu à peu nous nous immunisons émotionnellement ? C'est alors que les gars de l'Agrupación Señor Serrano arrivent. Et ils nous proposent d'observer attentivement les images. Ils créent des connexions entre la peur provoquée par les oiseaux envahisseurs d'Hitchcock et la peur que provoquent ces oiseaux humains sur le haut d'une barrière. Et ils nous rappellent que l'histoire du monde a toujours été, est et sera une histoire de migrations constantes; les oiseaux migrent en quête d'un peu de chaleur, les personnes migrent à la recherche d'une certaine sécurité, de nourriture, d'un avenir. Et pour nous parler de ce mouvement constant, Señor Serrano n'a pas besoin d'utiliser des sermons ou des discours. Capable de provoquer des tempêtes dans un verre d'eau et de construire des paysages visuels et humains fascinants avec des ressources minimales utilisées avec un maximum de talent, Agrupación Señor Serrano vole très haut avec ce « Birdie » libre de discours rhétorique et plein d'imagination.

Ramon Oliver, Recomana.cat

<http://www.recomana.cat/CRITICA/2931/52/Birdie/Ramon%20Oliver>

Dénonciation, poésie, esprit et de l'originalité sont les armes du collectif fondé par Àlex Serrano pour conquérir le public. Marionnettistes de l'ère numérique, ils manipulent en temps réel les vidéos, les maquettes, les projections, les sons... et de nouveaux moyens tels que de fascinants faisceaux de lumière. C'est un mécanisme complexe de mise en scène qu'ils dominent à la perfection.

Imma Fernández, El Periódico de Cataluña

<http://www.elperiodico.com/es/noticias/ocio-y-cultura/agrupacion-senor-serrano-grec-birdie-5257310>

Señor Serrano a vraiment un regard critique personnel sur ce qu'il passe dans le monde. Ils cherchent des parallélismes qui semblent impossibles et trouvent des

raisons frappantes avec lesquelles construire une performance éminemment esthétique. Sans élever la voix ou dénouer leurs cravates, ils montrent clairement quelle est leur opinion sur les comportements politiques stériles. Avec cette pièce, ils surpassent à nouveau nos attentes et effectuent un *eagle* (à deux coups sous le *par*). Leur vol est aussi naturel qu'accablant ; ils planent au-dessus de la vérité et laissent tomber les interrogations comme des bombes, donnant dans le mille de la conscience de chaque spectateur sans tout autant être doctrinaires..

Jordi Bordes, El Punt Avui (Barcelona, Espanya)

<http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/987139-grec-i-trons.html>

Un conte audiovisuel qui combine la manipulation d'objets sur des maquettes, d'images préenregistrées, de quelques fragments des Oiseaux d'Alfred Hitchcock et même d'extraits d'une interview du célèbre réalisateur. Un *green* de golf dessiné sur scène comme la métaphore d'un modèle qui engloutit tout, qui écrase tout. Birdie est un spectacle fascinant grâce au parfait mariage de tous ces éléments, de l'esprit poétique qu'il distille et du raffinement de l'exécution. Ah ! et grâce à une fin, à la fois simple et fabuleuse, qui permet au public de sentir qu'il peut voler. Qu'il vole vraiment. Et ça, c'est un véritable cadeau.

Santi Fondevila, Diari Ara

http://www.ara.cat/cultura/paradoxa-somni-volar_0_1611438871.html

Agrupación Señor Serrano

Fondée en 2006 par Àlex Serrano à Barcelone, l'Agrupación Señor Serrano est une compagnie de théâtre qui crée des spectacles originaux basés sur des histoires surgies du monde contemporain. La compagnie exploite la richesse de ressources à la fois innovatrices et vintage pour étendre les confins de leur théâtre. Se basant sur des collaborations créatives, les productions de Señor Serrano mêlent performance, texte, vidéo, son et maquettes pour mettre en scène des histoires en relation avec des aspects discordants de l'expérience humaine aujourd'hui. Après leur première, les productions de la compagnie tournent dans le monde entier.

L'Agrupación Señor Serrano conçoit et produit des spectacles intermedia de création propre, à travers un modèle qui se compose de 3 phases: Développement de contenus, Conception du dispositif et Processus d'édition et de répétitions. Les créateurs impliqués dans chaque spectacle partagent leurs compétences pendant le processus de création. Cet échange de savoir-faire fortifie chaque membre du groupe et, en conséquence, le projet de la compagnie.

La compagnie a reçu l'appui et la reconnaissance d'institutions comme le GREC Festival de Barcelona, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, Departament de Cultura de la Generalitat, Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, Ministère de la Culture et de la Communication ou Hexagone Scène Nationale Arts et Sciences – Meylan entre autres. Ses processus créatifs furent accueillis par plusieurs centres internationaux de résidence comme La Chartreuse – Centre National des Écritures du Spectacle, La Fabrique de Théâtre ou Monty Kultuurfaktorij entre autres.

Actuellement, l'Agrupación Señor Serrano est composée par **Àlex Serrano** (direction artistique), **Pau Palacios** (contenus et communication) et **Barbara Bloin** (production). De plus, pour chacun de ses spectacles, la compagnie a compté avec la collaboration indispensable d'une équipe multidisciplinaire et versatile. Sont passés par la compagnie et ont laissés leurs empreintes : Diego Anido, Ferran Dordal, Jordi Soler, Alberto Barberá, Roger Costa Vendrell, Nuria Manzano, Alexandra Laudo, Martí Sánchez-Fibla, Jofre Carabén, Claudia Solano Watson, Gabriel Parés, Maria de la Cámara, Isabel Franco, Ester Forment, Susana Gómez ou Josep Maria Marimon parmi beaucoup d'autres.

La compagnie a été récompensée par le **Lion d'Argent 2015 de la Biennale de Venise**.

Bien sûr, les textes ci-dessus sont un copié/collé de textes de présentation extraits de sites web de plusieurs compagnies que les membres de Señor Serrano suivent et admirent. À part le Lion, qui n'appartient qu'à nous.

Productions

- 2016 **Birdie** GREC Festival de Barcelona (Espagne).
- 2015 **Lion d'Argent 2015 de la Biennale de Venise** (Italia)
Prix FAD Sebastià Gasch, Barcelone (Espagne)
- 2014 **A House in Asia** GREC Festival de Barcelona (Espagne).
Prix de la critique de Barcelone 2014 au meilleur spectacle, catégorie Nouvelles Tendances (Espagne).
Prix du Président de la region Silesia-Moravia Miroslav Novák 2015, Spectaculo Interesse Festival, Ostrava (République Tchèque)..
- 2012 **Brickman Brando Bubble Boom** Festival TNT, Terrassa (Espagne).
Prix au Spectacle le Plus Innovant, Foire Internationale de Théâtre et Danse 2013, Huesca (Espagne)
- 2011 **Katastrophe** Festival TILT, Perpignan (France).
Prix Wojciech Olejnik et Prix du Jury au Spectacle le Plus Créatif du Festival PIHT 2013, Varsovie (Pologne).
Prix Spécial du Jury du Festival Banialuka 2012, Bielsko Biala (Pologne).
- 2010 **Memo** Festival TNT, Terrassa (Espagne).
Prix au Meilleur Projet de Mise-en-scène 2010. Institut del Teatre, Barcelone (Espagne).
- 2009 **Immut** Adriantic, Barcelona (Espagne).
- 2008 **Contra.Natura** L'Estruch, Sabadell (Espagne).
Prix au Meilleur Projet d'Arts Scéniques Ville de Lleida 2007 (Espagne).
Artefacto Festival PNRM, Olot (Espagne).
- 2007 **Europa** Festival Temporada Alta, Girona (Espagne).
- 2006 **Mil Tristes Tigres** Neo Festival, Barcelona (Espagne).
Prix au Spectacle le Plus Innovant, Foire Internationale de Théâtre et Danse 2007, Huesca (Espagne).
Autopsia Naumón de La fura dels Baus, Barcelona (Spain).

CV des membres de la compagnie

Àlex Serrano Tarragó (Barcelone, 1974) est diplômé en Dessin Industriel, il a un MBA, un master en Communication Interactive et diplômé en Mise-en-scène. En 1998 il fonde l'entreprise Tangent Audiovisuals, qui offre des services audiovisuels et multimédias. Il crée en 2002 AREAtangent, une plateforme de création contemporaine qui depuis son siège au Raval barcelonais présente une multitude de projets. En 2006 il fonde Agrupación Señor Serrano. Àlex Serrano donne régulièrement des workshops et des séminaires.

Pau Palacios Pozuelo (Barcelona, 1977) est licencié en Sociologie de l'Université de Barcelone. Après ses études il travaille comme producteur exécutif et road manager au Teatre Lliure, jusqu'en 2005. Cette même année il déménage à Lisbonne et développe un projet audiovisuel que s'achève en une pièce introspective de vidéo art et un court-métrage documentaire qui est présent dans plusieurs festivals nationaux et internationaux. En 2006, il déménage au Tyrol italien et depuis lors il est membre de l'Agrupación Señor Serrano. Il est l'auteur du roman *Furioso reloj* (Editorial Tria, 2012).

Barbara Bloin (Auxerre, 1981) a un DEA en Arts, Mention Théâtre de l'Université de Besançon (2005) et un autre en Arts Scéniques de l'Université Autonome de Barcelone (2008). En 2003 elle s'installe à Barcelone pour y poursuivre le Doctorat en Arts Scéniques. En septembre 2005 elle entre à l'Institut del Teatre de Barcelone (équivalent à un conservatoire d'art dramatique). En 2007, après avoir collaboré quelques années avec Ricard Salvat au sein de l'AIET, elle devient membre de l'Agrupación Señor Serrano en tant que chargée de production et assistante metteur en scène.

Dernières créations

A House in Asia

Premiere 10.07.2014 GREC Festival de Barcelona

La maison où Geronimo se cache au Pakistan. Une copie exacte de cette maison située sur une base militaire en Caroline du Nord. Une autre réplique de cette même maison en Jordanie, où un film est tourné. La chasse à l'homme la plus grande de l'histoire. Un Shérif obsédé par une baleine blanche. Les garçons de Take That qui se préparent pour une mission historique. Cowboys et Indiens. Avions et bières. Copies, reflets, imitations et hamburgers.

Grâce à son langage marque déposée (maquettes, projections vidéo, manipulation vidéo en temps réel et performers pleins de volonté) l'Agrupación Señor Serrano présente un western scénique où la réalité et ses copies sont mélangés, traçant un portrait impitoyablement pop de la décennie suivante au 11S, la graine du XXIème siècle. Entrez voir !

BBBB

Premiere 05.10.2012 Festival TNT (Terrassa, Espagne)

Un bidonville en flammes. Musique Funky à fond. La crise du système foncier. L'Angleterre victorienne. Des nids, des terriers, des grottes et des demeures. 42.879 expulsions en 2011. Brickland. L'horreur. Un banquier souriant. Un constructeur souriant. La nostalgie de la maison. Beaucoup de vidéos. Et encore plus de vidéos en direct. Des paradis tahitiens. Le droit au logement. Le droit à la clim. Le droit à la télé plasma. Et Marlon Brando qui interprète John Brickman. Rien de plus ni de moins.

L'Agrupación Señor Serrano présente **Brickman Brando Bubble Boom**, un biopic scénique sur la vie de Sir John Brickman, un constructeur visionnaire et entreprenant à l'origine du premier système de prêts fonciers et hypothèques de l'histoire. Mais aussi, un biopic scénique sur la vie de Marlon Brando, un acteur sauvage à la recherche d'une maison. Et enfin, la revendication de la maison aux règles du marché.

Katastrophe

Premiere 19.03.2011 TILT Festival (Perpignan, France)

Quatre performers, onze maquettes et des centaines d'ours en gélatine forment le monde où a lieu Katastrophe: une fable idiote sur la Civilisation humaine, focalisée sur les catastrophes. Dans ce cadre, les ours en gélatine subiront des tremblements de terre, marées noires, guerres et exterminations. Tout cela réalisé en direct grâce à des expériences chimiques et des actions perturbatrices. Trois grands écrans déterminent l'espace et plongent le spectateur dans ce monde de chaos, jeu et destruction au design pop.

Katastrophe questionne la différence entre une catastrophe naturelle, une catastrophe 'naturelle' provoquée par l'homme et une catastrophe humaine. Ou autrement dit, si les morts provoquées par un tsunami sont comparables à celles causées par une fuite radioactive ou produites par une bombe atomique. Nous avons une réponse très claire. Katastrophe se nourrit du langage scénique qui définit l'Agrupación Señor Serrano: performance, danse, théâtre physique, vidéo en scène et technologie interactive.

Contra.Natura

Premiere Estruch Sabadell Novembre 2008

Interprétée par un acteur et une danseuse, *Contra.Natura* est une pièce multidisciplinaire qui, partant d'un langage physique et visuel, intègre des éléments d'autres disciplines artistiques comme la danse, la performance, et l'installation.

La Nature est irréductible, changeante, indifférente; elle n'agit pas selon un plan, elle se développe, tout simplement. Nous les humains, nous avons construit notre identité en tant qu'espèce contre cette force, grâce à la culture. Nous essayons de surmonter notre propre anxiété face au pouvoir de gommage de la Nature avec une lutte constante contre l'oubli. Mais tout effort est inutile (nous le savons), parce qu'un jour il ne restera plus rien de nous.

Nous imaginons donc la fin. Les deux derniers êtres humains de la planète, un homme et une femme. Stériles. Entourés de toute la création humaine, de nos objets, de nos idées. Et obsédés par une seule chose ; transmettre à quelqu'un toute cette création pour sauver l'humanité de l'oubli silencieux du Cosmos. La transmettre, oui, mais à qui ?

Contact

www.srserrano.com

Directeur artistique

Àlex Serrano

alex@srserrano.com

Chargée de production

Barbara Bloin

barbara@srserrano.com

+34 610073182

skype: agrupacionsrserrano

Contenus et Communication

Pau Palacios

pau@srserrano.com

Management / Diffusion

Agente 129

Iva Horvat

ivaagente129@gmail.com

+34 615 27 16 32

Diffusion en France

MYND Productions

Florence Chérel

contact@mynd-productions.com

+33 6 63 09 68 20

www.srserrano.com