

SOMNONAUT

Création

**Théâtre de l'Echandole
Yverdon-les-Bains**

**26, 27 et 28 février 2009
à 20h30 et 19h le jeudi**

Conception et jeu: Philipp Boë
Mise en scène: Matthias Rüttimann
Musique: Gaudenz Badrutt, Christian Müller
Vidéo: Stephan Vogel, Reto Waser
Scénographie: Marc Calame
Lumières: Tobias Müller
Costumes: Eva Butzkies
Durée: Environ 60 minutes
Publique: Adultes et adolescents
Genre: Théâtre de mouvement.

HISTOIRE

Un voyageur émerge étrangement devant nos yeux. Sur scène un lit se détache d'une paroi sur laquelle est projetée des images fictives de papier peint. Il y fixe un microphone et écoute au travers de celle-ci. Il espionne alors un univers dans lequel il sera inexorablement et inévitablement attiré. Soudain, une voix murmure à son oreille :

Personne n'est sans pouvoir

Somnonaut est l'aventure d'un héros qui voyage à l'intérieur de lui-même. Une odyssee dans un monde merveilleux, opulent mais également obscur et effrayant. Un parcours dans un monde de rêves où l'apesanteur et l'espace-temps se mélangent, où nous rencontrons des personnages mystiques et des modèles archétypes. Un moyen pour nous de nous confronter à nos peurs et nos espoirs.

Ce monde de rêves est une épopée psychanalytique qui s'exprime au travers d'un langage universel d'images. En effet, cette histoire illustre une lutte entre l'extérieur et notre intérieur. Un combat contre des démons (politique de la peur, contrainte à la conformité, consommation, manie, tabou, ...), qui nous empêchent d'écouter notre propre voix intérieure et de suivre notre propre destinée.

GENESE

Somnonaut est la deuxième création de Philipp Boë. Son premier spectacle, *Mémoire de la nuit*, nous transporte dans l'univers surréaliste de René Magritte. Philipp Boë y développe un langage, un style et un contenu théâtral unique. Somnonaut va donc s'inscrire dans la suite logique de ce développement artistique. Le monde dans lequel il nous amène aujourd'hui est celui du rêve et surtout du rêve utopique.

Philipp Boë veut, avec cette pièce, amener sur scène un nouveau travail théâtral, grâce à la combinaison innovatrice de divers moyens d'expressions: théâtre, musique, jeu de masque, vidéo et marionnettes.

REFERENCES

Somnonaut s'inspire du cinéma expressionniste allemand de l'entre-deux-guerres : le cabinet du docteur Caligari, *Métropolis*, *Nosferatu*,... Comme dans ces exemples, Somnonaut, a une composante politique qui n'est pas forcément apocalyptique ou futuriste mais plutôt un point de vue subtil et aiguisé sur l'utilisation de nos rêves et de nos utopies actuelles. Aujourd'hui, le statut social, les buts de carrière et la publicité, pour ne citer que ceux-ci, dictent nos rêves. De plus, l'ambiance générale de cette pièce nous plonge également dans un univers à la Paul Auster, à la David Lynch ou encore à la Tim Burton. Le côté métaphysique et sombre au bord de l'abstraction en ressort mais la narration reste présente.

MOYENS D'EXPRESSIONS

Avec de nouveaux moyens techniques, on veut dans Somnonaut transcender la réalité et créer un univers unique par : une gestuelle stylisée ; l'utilisation de masques afin d'accroître le côté étrange ; le théâtre d'ombre et d'illusion ; le jeu de marionnette pour niveler les différences de taille et déranger les lois de la physique ; les projections vidéos pour diffuser des effets visuels hallucinatoires.

JEU – CHOREGRAPHIE

L'expressionnisme dans ces films constitue la base du travail gestuel de ce personnage. Cette vision cinématographique s'exprime par le corps de manières : brusques, saccadées, répétées, accélérées ou ralenties, fragmentées ou arrêtées. L'expression du visage de l'acteur est quant à elle, rigide et mimique pour faire le lien avec la marionnette et le jeu du masque.

MUSIQUE

La composition musicale est originale, faite par Gaudenz Badrutt et Christian Müller, a une grande importance. Elle est continue et sera diffusée, lors des représentations, sur bande-son. Par contre, les compositeurs participent au processus de création depuis le début. La musique est un collage des bruits, des mélodies, des distorsions, des murmures et des éclats de nuit qui s'associent à nos rêves. Eparses au début de la pièce, ils prendront tous un sens à la fin de celle-ci. L'ambiance musicale est principalement électronique et pour contre-balancer avec son côté froid, dur et digital, des instruments acoustiques et des douces mélodies sont utilisées. Ces éléments sont, par la même occasion, des repères qui permettent aux spectateurs de se repérer : lieu, temps, états psychologiques du personnage.

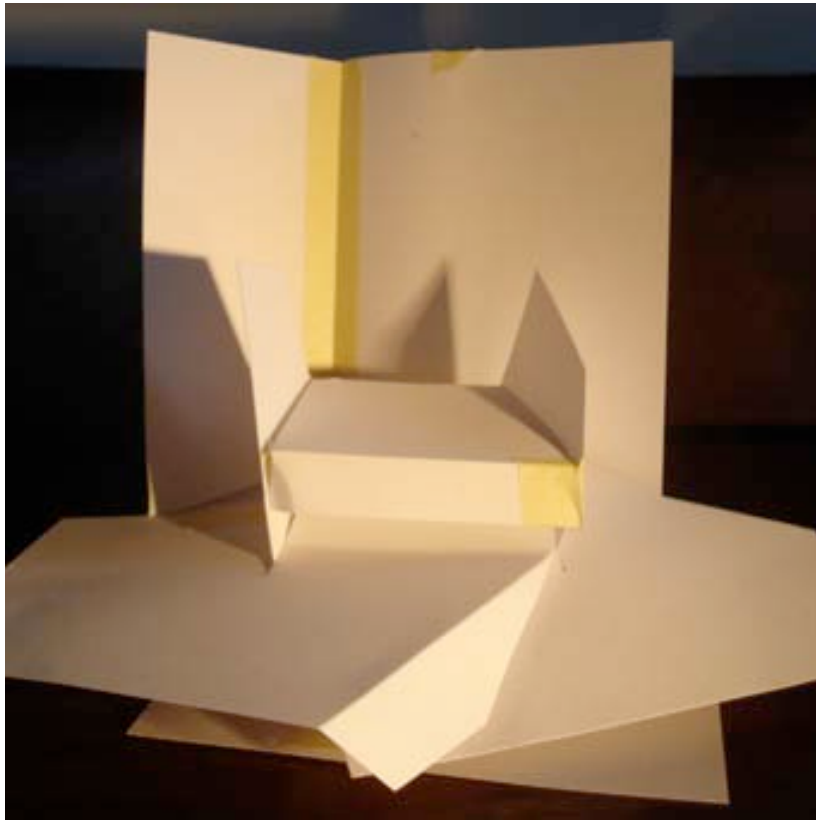
MASQUES ET MARIONNETTES

Le monde de Somnonaut est prédestiné à diversifier la forme corporelle de l'acteur soit en petites marionnettes ou en grandes projections, soit par des duplications de parties physiques du comédien. Cette déclinaison de personnages, d'êtres étranges, voire humains, peuplent cet univers. Par exemple, à l'aide d'une tête artificielle, ont créé l'illusion que l'acteur dors dans son lit alors que celui-ci manipule divers matériaux ou incarne d'autres rôles. Il anime ainsi le monde dans lequel il se trouve.

SCENOGRAPHIE

Grâce à une stylisation géométrique, la scénographie s'éloigne du réalisme : angles inattendus et inhabituels, rapports de tailles hors normes. Tout est travaillé pour déranger notre optique. Chaque fragment peut également servir de support à la projection. La création lumière va en plus travailler les ombres pour accentuer ses formes surnaturelles. Dans un premier temps, la scénographie est une chambre simple qui se déconstruit au travers du temps, elle est à l'image de l'état psychologique du personnage.

PROJECTIONS VIDEOS

Les images abstraites et les projections de natures illusoires complètent ce monde. Quelques exemples :

- Le papier peint, obtenu par un effet de projection, bouge de manière hallucinatoire et prend une nouvelle forme.
 - Une ombre du comédien commence à développer une vie propre
- Des éléments visuels sur le crâne, le cou, le corps ou le costume bougent et donnent l'impression à une introspection.
- Des images sont utilisées pour créer des espaces supplémentaires. Ex : une porte ou une fenêtre s'ouvre sur un endroit derrière le mur.

PHILIPP BOË – conception, jeu
1971, CH-Bienne

Formation spécifique

1992 / 93 Fool Time, Centre for Physical
Theatre and Circus Skills
(GB-Bristol).
1994 Laban Centre for Movement and Dance (GB-London).
1995 Ecole Philippe Gaulier (GB-London).
1997 Centre National des Arts du Cirque (F-Châlons-sur-Marne).
2001 Bont's Escuela Internacional de Clown (E-San Josep).

2007

Expérience professionnelle (sélection)

Théâtre

1994-5 Co-Auteur / Comédien *No Man's Land*
Peepolykus, Bristol (GB). m.e.s: Bim Mason.
1995-6 Co-Auteur / Comédien *Squid*
Peepolykus. m.e.s: Bim Mason.
2000-5 Acteur *Henry 5*
Théâtre de la Grenouille, Biel. m.e.s: Charlotte Huldi.
1999-0 Artiste et Comédien *Close-up*
Cie. Goudard. m.e.s: Philippe Goudard.
2004- Concepteur / Artiste *Vol de nuit*
Philipp Boë. m.e.s: Matthias Rüttimann.
2004- Concepteur / Artiste *Mémoire de la nuit*
Philipp Boë. m.e.s: Matthias Rüttimann.

Performance

1998 Concepteur / Performer *staffette*
Kunsthau Thun. Avec le sculpteur Daniel Zimmermann.
1999-3 Concepteur / Jongleur *13*
Cycle à Bienne. Avec le musicien Christian Müller.
2001/2 Performer *4Darwin*
per/form.group, CH-Zürich. Théâtre improvisé.
2001 Concepteur / Performer *Time*
Journées d'Improvisation, CH-Bienne
Concepteur / Performer *Le pays de l'imprévu*
Série de performances, Festival Pod'Ring, CH-Bienne.

Cirque / Danse

1989-92 Co-Auteur / Jongleur *Die Kiste et autres*
aeroflop, duo de jonglage.
1992 Co-Auteur / Jongleur *aeromusic*
aeromusic, trio de jonglage et musique.
1993 Danseur *White Snake*
RaRaZoo, Cambridge (GB). m.e.s: Deborah Pope.
1997-8 Jongleur / Clown *Cirque Nu*
Cie. Goudard, Montpellier (F). m.e.s: Philippe Goudard.
1998- Jongleur / Danseur *Anatomy of...*
Philipp Boë. Chorégraphie et manipulation de bâtons.
1998-9 Artiste de Cirque *Cirque du Tambour*
Le Site CRA. m.e.s: Roland Auzet.
1999/01 Danseur / Artiste *Dreams of a lila cow*
öfföff productions, Berne. Spectacles en Egypte.
2000 Jongleur / Comédien *Cirque du Tambour*
Le Site CRA, Paris. m.e.s: Roland Auzet.
2002 Comédien *Tambour – opus 2*
Le Site CRA, Paris. m.e.s: Roland Auzet.
2005 Comédien *Schlag 2*
Le Site CRA. m.e.s: Roland Auzet.

Mise en scène / Film

- 1998 Metteur en scène *Tank da!*
Platztheater, Zürich. Spectacle de plein-air.
- 1999 Metteur en scène *Le temps perdu*
Festival Pod'Ring, Bienne. Performance avec 30 grimpeurs.
- 2001 Metteur en scène *Backstage*
Anam Cara, Bienne. Théâtre magique pour deux magiciens.
- 2001 Oeil extérieur *explosivelunatictheatre*
elxt-90 (international). Spectacle visuel plein-air.
- 2001/2 Co-Auteur / Comédien *bielbienne01-02.ch*
Documentaire de Beat Borter.
- 2003 Metteur en scène *Schlag!*
Le Site CRA, Paris (Prod.IRCAM). Cirque multi-média.
- 2004 Oeil extérieur *Harjahti*
F-Art, Wohlen. Duo de cirque dansé.
- 2005 Metteur en scène *Pianomorte*
Lisa Gretler. Solo de Théâtre musical.
- 2006 Oeil extérieur *Walser- Der Abgang*
o.n.d. performance theater.
- 2006 Metteur en scène *PuuPäät*
Spectacle de danse-cirque plein-air.
- 2007 Metteur en scène *UFO*
Zirkus Chnopf, Zürich.
- 2008 Metteur en scène *Damioscha*
Monique Schnyder, Solo de danse clownesque.
- 2008 Metteur en scène *Don Quijote...*
OFF SzoEN, Spectacle en pleine air.

MATTHIAS RÜTTIMANN – mise en scène
26.2.1963, Evillard BE

Formation

Studium der Germanistik und Philosophie an den Universitäten Bern und Wien. Abschluss mit Lizentiat und Diplom für das Höhere Lehramt 1990. Ausbildung in Theaterimprovisation und Action Theater bei Peter Honegger (Zürich), Ruth Zaporah (USA), Bruce Myers (Peter Brook Company) und Markus Gfeller (Lugano).

Weiterbildung in Physical Theater bei Ron East (London). Weiterbildung in „The Method“ nach Lee Strassberg bei Herbert Fischer (Berlin).

Weiterbildung in Regie bei Liz Pauwels (Belgien).

Weiterbildung in Sprechtechnik bei Jürgen Wollweber (Bern).

Weiterbildung in Performance-Art bei Wendy Houston (GB).

Intensive Auseinandersetzung mit Butoh-Tanz und Dancing-Yoga bei Susanne Daepfen (Nidau).

1995 Regieassistent am Stadttheater Bern bei Michael Wallner „Die letzten Tage der Menschheit“.

1996 Regieassistent am Schauspiel Leipzig beim Tanztheater von Irina Pauls.

Mise en scène

2008 „DON QUIJOTE–the making of dreams“ Projektleitung und Regie

2007 „DREAMINGS – 101 Fragmente“ Kreation und Regie mit OFF SZoEN, Musik: Markus Gfeller

„Le pays de l'imprévu“ Regie im Rahmen des Pod'Ring mit Philipp Boë, Markus Gfeller u.a.m.

2006 La Forêt sacrée: *Le voyageur immobile* création théâtrale de trois textes (Charles André Steiner *La traversée du désert*; Philippe Claverie *Intra muros*; Stephen Vincke *Des choses légères*)

2004 Philipp Boë: *Mémoire de la nuit* und *Vol de nuit*. Regie & Co-Autor zusammen mit Philipp Boë und dem Musiker Markus Gfeller.

2005 *projekt.parzival. eine reise in bildern mit helden und maiden* Eigenkreation nach den Legenden von Parzival und der Suche nach dem Gral. Regie und Kreation mit Theatergruppe OFF SZoEN. Aufgeführt in Biel, Nidau, Bern.

2004 *von ir herzen daz bluot* Eigenkreation nach der Legende „Der arme Heinrich“ von Hartmann von Aue. Regie und Kreation mit Theatergruppe OFF SZoEN. Nidau.

2003 *Betriebsstörung* Inszenierung mit Texten von K. Campbell, D. Charms, W. Deichsel. Regie für Theatergruppe OFF SZoEN. Aufgeführt in Nidau, Biel, Zürich.

1998 *Der Besuch der alten Dame* von F. Dürrenmatt. Inszenierung mit Theatergruppe OFF SZoEN. Aufgeführt in Nidau, Solothurn, Bern.

1996 *Komm ins Schiff. Spiel – Tanz – Musique*. Inszenierung des gleichnamigen Textes von Gertrud Leutenegger mit Monica Amrein (Schauspiel), Olivier Forel (Akkordeon) und Sylvia Gwerder (Tanz).

1995 *Strangers im Paradies*. Theaterprojekt mit Asylsuchenden, AusländerInnen und SchweizerInnen. Co-Regie und Produktionsleitung.

91–95 Inszenierungen mit der Theatergruppe OFF SZoEN: *Die Versicherung* (P. Weiss; 1992), *Casa Blanca oder Wie (an)erkennt man Flüchtlinge* (Eigenkreation; 1993/94), *Woyzeck, die Schuld. Ein Nachspiel* (Eigenkreation; 1995)

Comédien

2006 *unversehen-walser. der abgang* Theater zum 50. Todestag des Dichters Robert Walser. Eigenkreation mit Matthias Rüttimann (Spiel), Marc Calame (Bühnenbild) und Chrischi Weber (Musik). Aufgeführt in Biel, Zürich, Mannheim, Heidelberg u.a.

04/05 *unversehen-bush. iraqi theater of war* Kriegstheater zur Eroberung Bagdads. Eigenkreation und performed von Matthias Rüttimann & Marc Calame. Aufgeführt am Theater Basel, Stadttheater Bern, Stadttheater Biel, bei zeitraum.ex!t in Mannheim u.a.

2005 *home and how to get there* Performance unter der Leitung von Wendy Houston (GB, Member of the group Forced Entertainment) im Rahmen von STROMEREIEN Performance-Festival Zürich

2004 *unversehen.one-night-stand-performances* mit dem Bühnenbildner Marc Calame Eigenkreationen zur Untersuchung des Live-Charakters von Theater: *unversehen-tschechow. lust'ger kirschgarten* und *unversehen-lynch. the lost highway*

2004 *The human plant*. Butoh-Tanzperformance von Dakini Dance Projects. Choreographie von Susanne Daepfen.

Passage public. Performance mit Verena Lafargue, Ninh lê Quan, Christian Müller, Adrian Russi, Matthias Rüttimann, Katharina Vogel, 03.ImprovisationsTage 04 in Biel.

- 2002 *4 darwin*. Performances zu 4 Wissenschaftlern und ihren Theorien der Familie Darwin mit der per\form.group (Thomas Grüebler, Michael Wernli, Philipp Boë, Matthias Rüttimann). Aufgeführt in Zürich, Luzern, Biel.
- 2000 *Allein mit Shakespeare. Das Wichtigste in 7 Tagen*. Solo-Performance-Serie zu sieben Werken von Shakespeare, improvisiert an sieben aufeinanderfolgenden Tagen.

THEATERPÄDAGOGIK

Seit 1999: Verschiedene theaterpädagogische Projekte: Co-Leitung Club Junge Bühne Biel / Leitung Schultheater Gymnasium und Handelsmittelschule Thun-Schadau / Leitung Schultheater Gymnasium Interlaken / Diverse Schultheaterprojekte, u.a: OSZ Biel-Mett, Lyss, Walperswil, Steiner Schulen Langnau i. E., Steffisburg.

GAUDENZ BADRUZ - musique
1972, Biel

Erhielt seine Ausbildung zum Pianisten an der HMT Bern/Biel und schloss diese mit dem Lehrdiplom bei Gertrud Schneider und dem Konzertdiplom mit Auszeichnung bei Pierre Sublet ab. Wichtige Impulse von C.Brotbeck (Kammermusik), D.Weissberg (Analyse), Klaus Huber und an Meisterkursen bei Fred Frith, G.Schneider/T.Bächli und Claude Helffer (Paris). ausgezeichnet mit einem Anerkennungspreis der Stiftung Pro Arte und einem Stipendium für professionelles Kulturschaffen des Kantons Graubünden, betätigte sich Gaudenz Badrutt bis 2004 als Pianist im Bereich der zeitgenössischen Klassik und ist heute v.a. als Elektronikmusiker aktiv.

CHRISTIAN MÜLLER – musique
1971, Biel

Studium beim Klarinettenisten Kurt Weber. Während des Studiums richtungsweisender Unterricht bei Urs Peter Schneider, Conradin Brotbek, Bruno Canino, Sigfrid Palm, Eva Zurbrügg, Erika Radermacher sowie Andreas Stahl. Beteiligung an Kursen mit den Komponisten Klaus Huber, Herni Pousseur und Christian Wolff sowie beim Improvisator Fred Frith. Verschiedene Radioaufnahmen. Betätigung als Klarinettenlehrer und Improvisator (u.a. Konzerte mit Hans Koch, Martin Schütz, Andreas Marti... Performances mit Philipp Boë, Katharina Vogel...). Musikalische Installation und Filmvertonung für das Projekt "learning by schrebergarten" im Territoire Imaginaire der Expo02 (Regie: Jeanne Berthoud). Initiierung und Beteiligung an verschiedensten Konzerten im Umfeld von elektroakustischer Improvisation und Konzeption.

ALS DUO <strøm>:

2002 Anerkennung "Coup de coeur" der Musikkommission des Kantons Bern. Herbst 2004 Gewinn des ersten Preises des Concours de Reding (Schweizerischer Tonkünstlerverein). Verschiedenste Konzerte in der Schweiz und im Ausland (D, Dk, No, Se) u.a. am Taktlos Festival (Bern, 2003 / 2006), an der Expo 02 in Murten und am Norberg Festival(Se). Konzerte und andere Zusammenarbeiten unter anderem mit den Musikern Ernst Thoma, Hans Koch, Martin Schütz, Urs Leimgruber, Jaques Demierre, Tomas Korber, Krankenzimmer204, den Komponisten Regina Irman, Dieter Jordi und dem Regisseur Peter Schweiger. Zahlreiche Theaterproduktionen unter der Regie von Barbara David Brüesch u.a. am Staatstheater Dresden, Staatsschauspiel Stuttgart, Stadttheater Bern, Schauspielhaus Wien und am Theaterhaus Gessnerallee Zürich. 2006 Werk- und Forschungssemester auf den Lofoten (Nordnorwegen). Klanginstallation für das Projekt "Claude" des Photographen Enrique Muñoz García an den 10.Bieler Phototagen, 'passage interne', interaktive Klanginstallation am Schweizerischen Tonkünstlerfest Zürich / Passage Kunsthaus Zürich. Videoprojektionen

RETO WASER - vidéo
Biel

Seit 1996 als Filmemacher im Business. Er beherrscht die ganze Palette der filmischen Werkzeuge, sei es als Autor, Regisseur, Kameramann, Cutter oder in der spezialisierten Postproduktion. Mitbegründer von rwb_Film, Luzern (TV und Auftragsfilm-Produktion). 2006 Gründung der Firma element p, Biel mit Daniel Reichenbach. Auftragsfilme u.a. für Certina, BSG, Hotel Les Trois Rois, Rado, Emmi, öfföff productions, BAV, CSS, BLS, Kantonspolizei Luzern, DT Swiss, Weleda, Swatch Group, Swisscom. Auszeichnungen: The European Masterclass, Deutschland „MASTER OF EXCELLENCE“ 2005 / Internationale Wirtschaftsfilmtage D/A/CH „GRAND PRIX VICTORIA“ 2006.