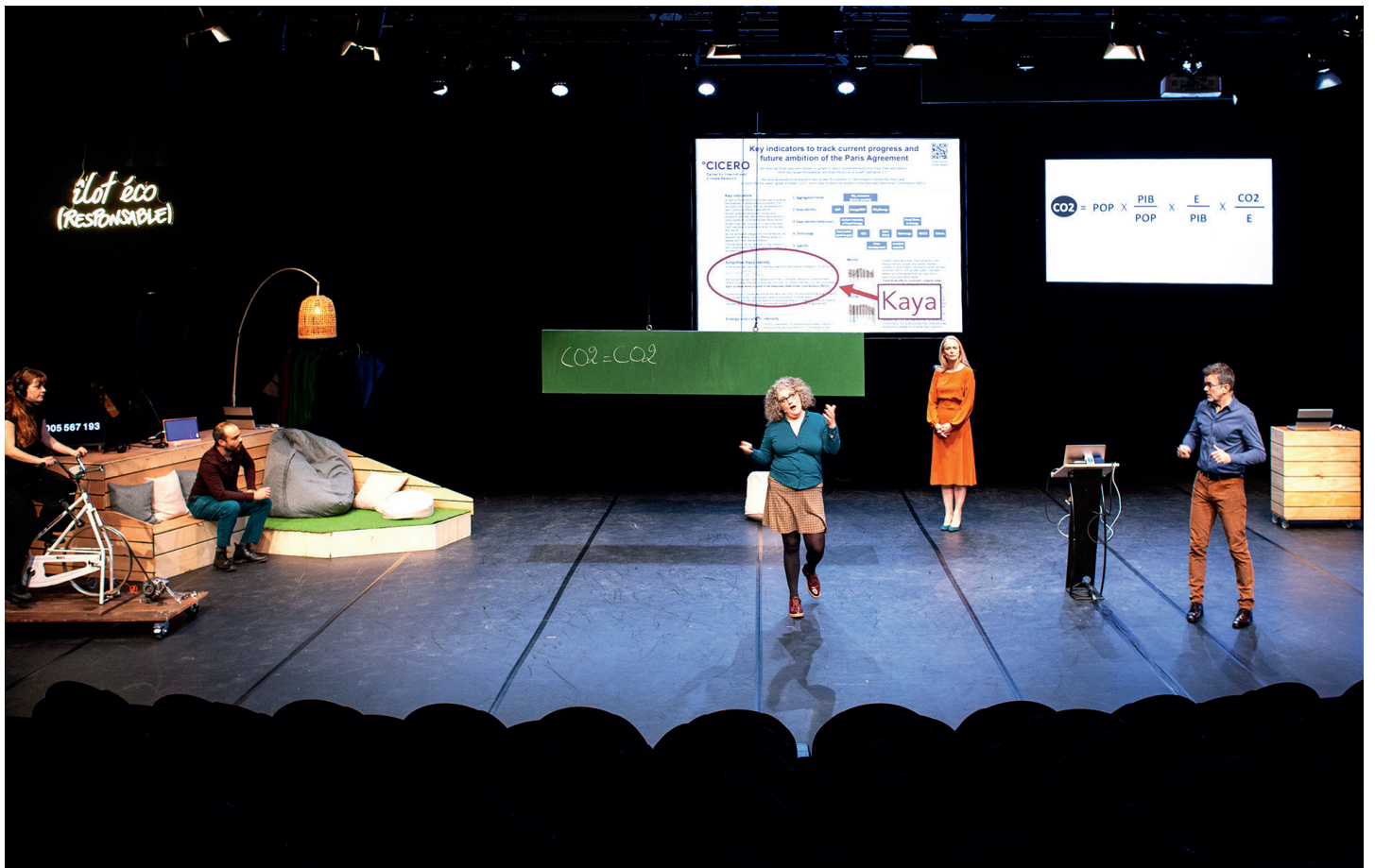

BORDERLINE(S) INVESTIGATION #2

Frédéric Ferrer

Ecriture et mise en scène **Frédéric Ferrer**

Dramaturgie et recherches **Clarice Boyriven**

Avec **Karina Beuthe Orr, Guarani Feitosa, Frédéric Ferrer, Hélène Schwartz,**

Militza Gorbatchevsky ou Clarice Boyriven

Régie générale, lumière et construction **Paco Galán**

Accessoires, scénographie **Margaux Folléa**

Costumes **Anne Buguet**

Fabrication d'accessoires **Julia Diehl**

Dispositif son et vidéo **Vivian Demard et Laurent Fontaine Czaczkes**

Prise de vue **Militza Gorbatchevsky**

Assistanat à la mise en scène **Linda Souakria**

Création sonore **Clarice Boyriven**

Production – Diffusion – Médiation **Floriane Fumey**

Administration **Flore Lepastourel**

Communication **Sophie Charpentier**

Crédit photographique **Mathilde Delahaye**

NOVEMBRE

JEU. 09
20H

Durée 1H50

+ Initiation à l'art de la conférence

MER. 08 NOV. 18H30 À 20H30
à l'Hexagone.

Atelier dirigé par **Hélène Schwartz**, comédienne du spectacle.

Mon premier est le parfait déroulé d'une conférence. Il ne manque ni la bouteille d'eau ni le PowerPoint. Mon second est son expert particulier prêt à pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde. Mon troisième emprunte autant à la science-fiction qu'aux ressorts comiques. Mon tout est le résultat de cet atelier improbable qui vous initiera à l'art de la conférence !

Réservé en priorité aux spectateurs de Borderline(s) Investigation #2.

Gratuit sur réservation

Production Vertical Détour. **Coproduction** La Villette dans le cadre d'Initiatives d'artistes, Le Théâtre Nouvelle Génération Centre dramatique national de Lyon, La Comète - Scène nationale de Châlons-en-Champagne, Le Moulin du Roc Scène nationale de Niort, Théâtre Durance Scène conventionnée d'intérêt national art et création - Château-Arnoux-Saint-Auban, Le Gallia Théâtre Cinéma Scène conventionnée d'intérêt national Art et Création de Saintes, Points communs - Nouvelle Scène nationale - Cergy-Pontoise/Val d'Oise - Cergy, Scène nationale Carré-Colonne - Bordeaux, Métropole. Soutien Vaisseau - fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert, SPEDIDAM, DRAC Île de France et Département de la Seine et Marne. La compagnie Vertical Détour est conventionnée par le Département de la Seine et Marne, la Région et la DRAC Île-de-France - Ministère de la Culture. Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de Coubert - établissement de l'UGECAM Île-de-France. Remerciements Francisco Sanchez prise de vue Suède-Norvège, Sally Celandier traductrice suédoise, No Yon Kwon Grimbart traductrice japonaise, Ingrid Bruant prise de vues Meurthe et Moselle.

Analyse de limites et frontières singulières, équation de Kaya, projection de vie sur Mars et autres épinards... sont des nouvelles orientations du GRAL (Groupe de Recherche et d'Action en Limitologie). Vraie-fausse conférence sur l'impact de l'homme sur son environnement, le vrai-vrai spectacle *Borderline(s) Investigation #2* expose avec brio, bonne humeur et jusqu'à l'absurde des faits qui interrogent le devenir de l'espèce humaine.

« Il y sera question notamment de quelques limites et frontières, très originales et très singulières, que nous analyserons avec beaucoup d'application. Il y sera aussi question de climat et de Mélissa et ses épinards, car on s'intéressera à la possibilité de vie martienne, et dans ce cadre les épinards de Mélissa nous seront très précieux. Il y sera question encore de l'équation de Kaya, ainsi que des « machines à influencer » de James Tilly Matthews, le grand visionnaire qui identifia dans son propre corps les limites du vivant et les impasses du monde. Mais il y sera surtout question de solutions à tous les problèmes posés, parce qu'un monde sans solutions, ce n'est vraiment pas possible ! ».

NOTE D'INTENTION

« UN DIPTYQUE

Borderline(s) Investigation #1 (création 2018) aborde la thématique de l'effondrement, écologique et civilisationnel, et interroge la disparition des Vikings du Groenland.

Borderline(s) Investigation #2 (création 2022) propose un changement d'échelle d'observation, afin de pouvoir passer de l'universel à l'individu, du global au local, de la civilisation au sujet, des choix de développement que font les sociétés à la question du corps et des corps vivants auxquels ces choix s'imposent.

L'écriture de *Borderline(s) Investigation #2* se nourrit notamment des travaux de recherche scientifique en micro-géographie, biologie, exobiologie, écologie et médecine, afin d'interroger les limites du vivant à l'échelle de l'être (humain et non humain).

UN COLLOQUE IDIOT

Chacune des *Borderline(s) investigation* prend la forme d'un colloque ou d'un rapport public.

Ce colloque ou ce rapport sont idiots.

Idiot, comme le définit le philosophe Clément Rosset dans son essai *Le réel traité de l'idiotie*, où « idiôtès, idiot, signifie simple, particulier, unique ».

Borderline(s) investigations 1 et 2 sont donc simples, particuliers, uniques. Voire absurdes.

Avec des experts internationaux simples, particuliers et très uniques aussi. Voire absurdes.

L'ÉCRITURE ET LA MISE EN SCÈNE DES *BORDERLINES INVESTIGATION* OU L'ART DE LA PARENTHÈSE

Je travaille l'écriture de chacun de ces 2 spectacles, à partir de différents matériaux que l'équipe artistique du projet emprunte au réel observable.

Ils sont issus des relevés de terrain que nous faisons à partir des cas d'étude que nous sélectionnons, d'enregistrements in situ, d'articles scientifiques ou d'enquêtes de journalistes, de prises de parole publiques, de discours officiels, de cartes, photos, images satellites, rapports, courbes, graphiques, vidéos, entretiens avec des témoins, connaisseurs et praticiens du territoire observé, experts et spécialistes des questions auxquelles nous nous intéressons.

Cette récolte, tous azimuts, permet à chacun des acteurs/chercheurs de devenir un « expert » du sujet traité.

Les différents matériaux récoltés sont ensuite travaillés puis utilisés sur scène pour nourrir ces

Borderline(s) investigations, qui se présentent comme une sorte de colloque où réel et possibilités fictionnelles se mêlent sans cesse. Le récit proposé procède de l'art de la parenthèse afin de toujours « augmenter » le discours de réalités possibles et argumentées, qui documentent autant qu'elles ouvrent de nouvelles perspectives de récit. De parenthèses en parenthèses, et de liens en liens, la narration avance ainsi, semblant fuir en permanence son sujet et y revenir sans cesse par des boucles de rétroaction, pour composer au final un tableau d'agencements des éléments de réel très idiot.

La scénographie des *Borderline(s) investigations* s'inspire des scénographies réelles des colloques, mais multiplie les loupes et les écrans, afin de donner corps à plusieurs points de vue en même temps et nourrir l'enquête dans une sorte de kaléidoscope visuel et dramaturgique du sujet traité.

Borderline(s) Investigation #2 s'inscrira donc dans la continuité dramaturgique de *Borderline(s) Investigation #1*. Mais il proposera un changement d'échelle d'observation, en allant frayer de plus près avec le vivant et ses différents « corps ». Sans abandonner la dimension multiscalaire de tout évènement.

Ce changement d'échelle permettra ainsi de créer de nouvelles relations, et d'élaborer un discours plus systémique de l'infiniment petit à l'infiniment grand, d'une bulle de transpiration sur une feuille d'épinard à la planète Mars, d'une affectation physique vécue comme une souffrance imposée, au fonctionnement des sociétés de contrôle, d'un sentiment de déformation du cerveau à la modification actuelle rapide du vivant.

Le récit et la dramaturgie seront ainsi tissés d'agencements et de boucles, d'enchaînements et d'association et produiront au final un colloque assez absurde.

Car j'ai foi en l'avenir et suis rempli d'espoir.»

Frédéric Ferrer

LA COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR

La compagnie Vertical Détour a été fondée en 2001 par Frédéric Ferrer, auteur, acteur et metteur en scène.

Les spectacles de la compagnie mettent en jeu des dramaturgies plurielles, relevant de l'écriture, de l'oralité et de l'image. Ils sont créés à partir de sources documentaires, d'enquêtes de terrain, de collaboration avec des laboratoires de recherche scientifique et de rencontres avec les connaisseurs et praticiens des territoires investis et des questions étudiées.

Plusieurs spectacles ont été créés, dans le cadre notamment de quatre cycles artistiques, *les Chroniques du réchauffement*, *l'Atlas de l'anthropocène* et *Borderline(s) Investigations* qui interrogent les bouleversement actuels du monde, et *Olympicorama*, autour de la mise en jeu des Jeux olympiques. Les créations de la compagnie sont diffusées dans plusieurs festivals et lieux partenaires en France et à l'international.

La compagnie a par ailleurs mis en œuvre un projet de fabrique artistique de 2005 à 2015 dans un ancien bâtiment désaffecté de l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, en Seine-Saint-Denis où elle a accueilli en résidence des équipes artistiques et a mené plusieurs actions en direction des personnels et des patients de l'hôpital. Elle développe actuellement et depuis 2016 Le Vaisseau, un nouveau projet de Fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert (77) qui combine accueil d'équipes artistiques en résidence et développement de projets artistiques participatifs à destination des patients, du personnel et des habitants du territoire.

www.verticaldetour.fr

FRÉDÉRIC FERRER - Auteur, acteur, metteur en scène et géographe

Frédéric Ferrer crée son premier spectacle en 1994 avec *Liberté à Brême* de Rainer Werner Fassbinder puis conçoit des spectacles à partir de ses textes où il interroge notamment les figures de la folie (*Apoplexification à l'aide de la râpe à noix de muscade* et *Pour Wagner*) et les dérèglements du monde, à travers quatre cycles de créations.

Dans *Les chroniques du réchauffement*, il propose une exploration des paysages humains du changement climatique. Il a ainsi créé *Mauvais Temps* (2005), *Kyoto Forever* (2008), *Comment j'ai appris à ne plus m'en faire et à aimer le réchauffement climatique* (2011), et *Sunamik Pigialik ? (Que faire ? en inuktitut)*, son premier spectacle jeune public, qui met en scène les devenirs de l'ours polaire (2014).

Il a présenté à l'automne 2015, à l'occasion de la tenue de la COP 21 à Paris, le spectacle *Kyoto Forever 2*, second volet de sa mise en jeu des grandes conférences sur le changement climatique, avec huit comédiens internationaux devenus experts de l'ONU.

Parallèlement, Il commence à partir de 2010 la réalisation d'un *Atlas de l'anthropocène*, cycle artistique de cartographies théâtrales du monde, entre conférence et performance, où il traite de territoires inattendus.

Après *À la recherche des canards perdus*, *Les Vikings et les satellites*, *Les déterritorisations du vecteur*, *Pôle Nord*, *Wow !* et *De la morue* qu'il a présentés dans de nombreux théâtres et festivals en France et à l'étranger, il a créé en décembre 2021 une septième cartographie, intitulée *Le problème lapin*. Il démarre un nouveau cycle de création en 2017, les *Borderline(s) Investigations*, qui interroge les frontières et les limites du

monde. Il crée en 2017 une performance *Borderline(s) Investigation #0* (après avoir effectué des vols paraboliques en apesanteur), puis le spectacle *Borderline(s) Investigation #1* qui met en jeu - et joue avec - les signaux de l'effondrement et en 2022 *Borderline(s) Investigation #2*.

Il a présenté au Festival d'Avignon *Allonger les toits*, avec le chorégraphe Simon Tanguy (dans le cadre des "Sujets à Vif" 2015), et *Le Sujet des Sujets* en 2017, un spectacle créé à l'invitation du Festival et de la SACD pour célébrer le 20e anniversaire des « Sujets à Vif ».

En 2019, il commence un nouveau cycle en partenariat avec La Villette, *Olympicorama*, proposition de mise en jeu des jeux olympiques, en plusieurs saisons et plusieurs épreuves jusqu'en 2024, où il invite à chaque fois, entre conférence et rencontre/débat, des personnalités du monde du sport et des champions et championnes olympiques.

Dans sa démarche, et semblable au géographe, qui fut longtemps considéré comme le spécialiste de rien, il aime davantage les frontières que le cœur des disciplines. Non pas la synthèse mais le frottement. Frédéric Ferrer écrit les textes et la dramaturgie des spectacles après un « travail de terrain », qui lui permet d'ancrer ses fictions à partir d'une source documentaire et/ou d'un espace réel. L'espace devient dans ses spectacles le lieu des possibles.

Après avoir dirigé de 2005 à 2015 Les Anciennes Cuisines, une fabrique artistique implantée à l'hôpital psychiatrique de Ville-Evrard, il développe depuis Janvier 2016, Le Vaisseau, un lieu de fabrique implantée au Centre de Réadaptation de Coubert où sont accueillis des artistes en résidence et où sont développées des actions artistiques avec les publics du centre et les habitants du territoire.

Il est Chevalier des Arts et des Lettres et a été Lauréat de l'Aide à la création dramatique du Centre National du Théâtre.

KARINA BEUTHE ORR - Interprète

D'origine belgo-suédoise, elle vit entre Londres et Paris. Elève de Classe Libre au Cours Florent, elle est sélectionnée pour le Prix Olga Horstig. Sa carrière commence avec Roberto Zucco mis en scène par Philippe Calvario aux Bouffes du Nord. Jean-Michel Ribes l'engage pour la création de *Musée Haut Musée Bas* au Théâtre du Rond-Point, qui sera suivi du film du même nom. Suivront plusieurs créations théâtrales, dont *A Woman of Mystery* de Cassavetes, avec Myriam Boyer. En 2015, elle rencontre Frédéric Ferrer et s'ensuit une collaboration qui mènera à *Kyoto Forever 2* et *Borderline(s) Investigation #1*, où elle joue en français, anglais et suédois. Parallèlement, elle tourne régulièrement pour le cinéma et la télévision, en France comme à l'étranger. On peut la voir dans la Saison 4 de *The Crown*, et plusieurs séries anglaises. Scénariste depuis plusieurs années, elle travaille sur un long-métrage qui se tournera au moyen-orient, et réalise son premier court-métrage en 2021, au Centre de Réadaptation de Coubert qui héberge la Compagnie Vertical Détour.

GUARANI FEITOSA - Interprète

Diplômé du CFA des comédiens du Studio d'Asnières, il co-fonde avec Johann Cuny le collectif « Les Soirées Plaisantes » et intègre les Metro Show Men, un trio de comédiens improvisant des sketches plusieurs fois par semaine dans les rames du métro parisien. En 2015, il rencontre Frédéric Ferrer et joue le négociateur brésilien pour le spectacle *Kyoto Forever 2*. Parallèlement, il développe plusieurs projets sous la direction de Moustafa Benaïbout (*Glym et Mathilde*), Gabriel Bestion (*Paria Park*) et Jean Bechetoille (*Comment Igor a disparu*, prix du jury 2017 au festival du Théâtre 13). Il participe en 2017 à l'édition du Nouveau Théâtre Populaire en jouant dans *La fleur au fusil* mis en scène par Clovis Fouin et *La dame de chez Maxim* mis en scène par Frédéric Jessua. En 2018 il joue avec le NTP dans *Le jour de gloire est arrivée*, mis en scène par Léo Cohen Paperman et *Angélique* écrit et mis en scène par Moustafa Benaïbout avant de retravailler avec Frédéric Ferrer dans *Borderline(s) Investigation #1*. En octobre 2020, il joue dans *Le Garde-fou* de Julie Ménard et mis en scène par Sophie Guibard et répète actuellement les nouvelles créations de Jean Bechetoille, *Rest & Watch* et de Frédéric Ferrer, *Borderline(s) Investigation #2*.

HÉLÈNE SCHWARTZ - Interprète

Elle est née en Lorraine où elle vit toujours. Après des études d'arts du spectacle et de science politique, elle se lance dans une carrière artistique. Depuis 2007, elle joue dans les spectacles de théâtre-forum de la Cie des Bestioles (Metz), spectacles de prévention qui lui permettent d'allier interprétation, improvisation et utilité sociale. En 2018, elle rejoint Vertical Détour, la Compagnie de Frédéric Ferrer et joue dans le spectacle *Borderline(s) Investigation #1*. Elle anime aussi de nombreux ateliers en particuliers auprès de publics en difficulté. Que ce soit dans le théâtre-forum, dans les ateliers qu'elle anime, ou dans les créations auxquelles elle participe (*la satire Titine au bistrot*, d'après la bédé de Yan Lindingre, ou *Savoir-vivre, savoir plaire*, de Kaléidoscope Théâtre, *La Très Bouleversante Confession* d'Emmanuel Adely), elle opte pour un théâtre qui soit en prise avec notre monde. Depuis 2019, elle assure aussi l'administration de tournée du spectacle *Sous la Neige* de la compagnie Les Bestioles.

CLARICE BOYRIVEN - Dramaturgie et recherches

Elle se forme à L'Ecole de l'Acteur de Toulouse, au Nyari Mozi Theatre (Serbie) ainsi qu'au Laboratoire du Groupe MERCI. En parallèle elle se forme

également à la régie lumière ; à la création sonore et à la musique électronique (Phonurgia Nova, Collectif MU, Silvio Martini, Cyril Monteil).

En 2017, elle intègre La Classe Labo – dispositif d’insertion porté par Les Chantiers Nomades et le CRR de Toulouse. Elle joue avec *En Compagnie des Barbares* (*Transmission - petite histoire des objets des morts*, spectacle itinérant chez l’habitant et *Il faut bien que jeunesse...*), Laurent Brethome (*Ce que Vous Voudrez*), le Théâtre du Rocher (*Rouge, Noir et Ignorant* et *Cito, Longe, Tarde*) et la compagnie La Buse pour le spectacle de rue *A(pa)trides*. En 2021, elle coécrit et met en scène *Manitoba*, spectacle sonore, avec Romain Nicolas. Depuis 2018, elle est dramaturge et collaboratrice de Frédéric Ferrer pour *Borderline(s) Investigation #1*, et le cycle *Olympicorama* (2018-2024).

Depuis 2020, elle est créatrice sonore et musicale pour MégaSuperThéâtre (*La Fabrique des Idoles*, *Casimir et Caroline* et *Petit Plan(t)*).

PACO GALAN - Régie générale et construction

Il est créateur et régisseur lumières pour plusieurs compagnies (Compagnie La Licorne, Compagnie du PorteVoix, La Ravi) et lieux de diffusions, dont le Théâtre Ouvert à Paris puis le Théâtre Berthelot à Montreuil.

En 2015, il reprend la régie lumières du spectacle jeune public *Sunamik Pigalik ?* pour la compagnie Vertical Détour, et en 2017 il se voit confier la création lumières de *Allonger les toits*, de Frédéric Ferrer et Simon Tanguy. Par ailleurs, Paco Galàn assure la construction de décors pour le cinéma et pour plusieurs compagnies de théâtre, dont la compagnie du Porte-Voix, la compagnie Bigarrure, le Théâtre Babylone, la Compagnie du Menteur.

VIVIAN DEMARD - Dispositif son et vidéo

Après des études scientifiques passant par un DUT d’électronique, une licence en informatique, et un master en audiovisuel, Vivian devient régisseur son et vidéo à la scène nationale du Quartz de Brest en 2008. Il participe à plusieurs créations dont *Teach us to outgrow our madness* d’Erna Omarsdottir, *The Cradle of Humankind* de Steven Cohen et *Chorus* de Mickaël Phelippeau. En 2013 il rejoint l’équipe permanente du Grand T à Nantes. Sa curiosité le mène à explorer les techniques de la lumière, de la programmation informatique, et de la conception électronique. Il met ses nouvelles compétences à contribution dans différents projets tels que le groupe musical Sioun et le spectacle *Cent culottes et sans papiers* de la compagnie Tiamat. En 2019 il rejoint la compagnie Vertical Détour en tant que régisseur son et vidéo de tournée pour le spectacle *Borderline(s) Investigation #1*.

LAURENT FONTAINE CZACZKES - Dispositif son et vidéo

Fort d’un Master Pro de Cinéma obtenu à l’Université Panthéon-Sorbonne, L.F. Czaczkès réalise en 2010 son premier court-métrage, *Au Commencement était l’Actrice*, docu-fiction sur la relation entre metteur en scène et actrice. En 2012, il est chef opérateur et cadreur sur de nombreux projets documentaire ou fiction, parmi eux, le court-métrage *Ça Va Sans Dire*, réalisé par Pierre Sabrou et produit par l’Ecole de la Cité. En 2018, il produit et réalise son second court-métrage, *L’Autre*, adaptation libre d’une nouvelle fantastique de Jorge Luis Borges, avec Benoit Allemane, Mathurin Voltz et Camille Claris (sélectionné au festival Courts En Champagne et au festival Grand Off de Varsovie en 2019). Depuis 2018, il co-écrit et co-réalise avec le chorégraphe Philippe Ménard sur plusieurs projets, notamment le documentaire *Ça Tourne !*, sur la rencontre chorégraphique entre un danseur professionnel et un jeune garçon autiste (sélectionné au Festival International du Film d’Education d’Evreux en 2020 et au Festival International du Film de Danse de Bruxelles en 2022). En 2021 il travaille en tant que régisseur et créateur vidéo avec le metteur en scène Frédéric Ferrer - compagnie Vertical Détour sur les spectacles *Borderlines Investigations #1* et *#2*). En 2022, il rejoint la production de *Aufstieg und Fall Der Stadt Mahagonny*, mis en scène par Ivo Van Hove, aux théâtres de Flandres et du Luxembourg, en tant que cameraman live et co-créateur vidéo.