

COMPAGNIE PREMIER STRATAGÈME

GIUSEPPE CHICO &
BARBARA MATIJEVIC

CRÉATION FRANÇAISE
LE 18 JANVIER 2023
AU THÉÂTRE DE
CHOISY-LE-ROI

SCREENAGERS VOL. 2

Performance et nouvelles technologies, spectacle interactif à partir de 12 ans

Direction artistique : Giuseppe Chico et Barbara Matijevic • 1er.stratageme@gmail.com

Diffusion : Margot Quénéhervé • +33 (0)6 38 34 38 45 • retorsparticulier@gmail.com

SCREENAGERS VOL.2

Performance et nouvelles technologies, spectacle interactif à partir de 12 ans

GÉNÉRIQUE

Conception, texte et mise en scène : **Giuseppe Chico et Barbara Matijevic**

Musique : Nenad Kovačić

Régie générale : Viktor Krasnić

Conception et développement de l'application numérique : Pierre-Erick Lefebvre

Programmation : Dubravka Špoljarić

Création lumière : Marino Frankola

Avec

Barbara Matijevic (version anglaise), ou Lucie Dordoigne (version française)

Administration, production, développement : Bureau de production Retors particulier

Diffusion : Margot Quénéhervé / +33 (0)6 38 34 38 45 / retorsparticulier@gmail.com

Production déléguée : OMNIBUS Artistic Organisation (Zagreb) et Cie Premier Stratagème (Paris) •

Coproduction : Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée art et création pour la diversité linguistique •

Avec l'aide à la création du Ministère de la culture et des médias de Croatie • de la ville de Zagreb •

du Musée d'Art contemporain de la ville de Zagreb • Ganz New Culture of Change • Zagreb Dance Centre

Avec l'aide à la résidence du Théâtre KNAP •

Avec le soutien du TEATROSKOP (réseau des théâtres et festivals d'Europe du Sud-Est et de France) •

Avec l'aide à la diffusion en Europe de l'Institut Français • Programme de mobilité européenne i-Portunus Houses

La cie Premier Stratagème est conventionnée par la DRAC Ile-de-France, au titre de l'aide à la structuration.

Photos du dossier : Demirel Pasalic, sortie de résidence, Zagreb, juin 2022

SCREENAGERS VOL.2 : CALENDRIER DE CRÉATION

En s'intéressant à la manière dont nos séjours prolongés devant l'écran affectent notre imaginaire collectif, **SCREENAGERS VOL.2** prend la forme d'une comédie musicale DIY : par l'écriture de chansons, l'interprète nous présente un recueil intime, chargé d'émotions. Les douleurs, les démons, les vibrations, les joies et les envies qui parcourent la jungle de son intérieur psychologique se matérialisent sur scène sous la forme d'objets sortis du net, projetés sur grand écran et avec lesquels les spectateurs peuvent interagir via leurs smartphones. Une expérience de spectateur inédite !

- **Du 9 mai au 11 juin 2022** : résidence d'écriture et de création - Zagreb
 - **Du 13 au 22 juin 2022** : répétitions - Zagreb
 - **Les 23 et 24 juin 2022** : premières présentations publiques et échanges avec les spectateurs - Zagreb
 - **Du 17 au 29 octobre 2022** : répétitions et création de la version en anglais à - Zagreb
 - **2 novembre 2022** : représentation à Sofia (Bulgarie)
 - **27 novembre 2022** : Ljubljana (Slovénie)
 - **30 novembre 2022** : Subotica (Serbie)
 - **Du 3 au 14 janvier 2022** : résidence de création de la version française (Maison folie Wazemmes, Lille)
 - **18 janvier 2023** : création française au Théâtre de Choisy-le-Roi
 - **13 et 14 février 2023** : représentations au lycée Jean-Baptiste Dumas, dans le cadre des TAAL, en partenariat avec le Cratère, scène nationale d'Alès

Spectacle en anglais ou en français, disponible en tournée à partir de 2023.
Représentations en matinées scolaires possibles.

Depuis 2008, Giuseppe Chico et Barbara Matijevic développent des projets qui abordent de manière critique la culture numérique et les nouveaux médias, leur impact sur la vie quotidienne et le rôle du théâtre dans la société contemporaine.

En 2019, ils ont commencé à développer une nouvelle série de pièces intitulée «Screenagers», prenant comme centre d'intérêt les jeunes qui passent un temps important devant l'écran, à surfer sur les sites internet, les réseaux sociaux, les tutoriels en ligne, les jeux vidéo.

Malgré l'absence d'un usage universel d'Internet, il est possible de dégager certaines expériences communes qui découlent de l'appartenance à une certaine génération, dans un certain contexte culturel.

À l'époque où les opinions et les interprétations de la réalité n'ont de cesse d'être modifiées par le prisme d'Internet, le spectacle vise à établir des points de référence communs afin de mieux appréhender l'image plus large d'expériences de vie à l'ère numérique.

En 2019, ils ont créé la première pièce de la série Screenagers fondée sur la vie, les expériences et les compétences de Pierre-Erick Lefebvre - artiste numérique français, musicien électronique, concepteur de jeux vidéo, programmeur informatique et professeur de nouveaux médias. A l'automne 2022, ils créent la suite de ce spectacle - Screenagers Vol.2 -, pour prolonger leur réflexion sur l'usage des écrans et développer la dimension participative introduite dans le premier volet. C'est d'abord l'interprète croate Barbara Matijevic, qui créera ce nouveau projet international, avant une recréation française prévue en janvier 2023 au théâtre de Choisy-le-Roi.

LES «PROJETS SCREENAGERS»

**Une expérience de spectateur inédite
par GIUSEPPE CHICO et BARBARA MATIJEVIC**

SCREENAGERS VOL.2 : UNE COMÉDIE MUSICALE DIY

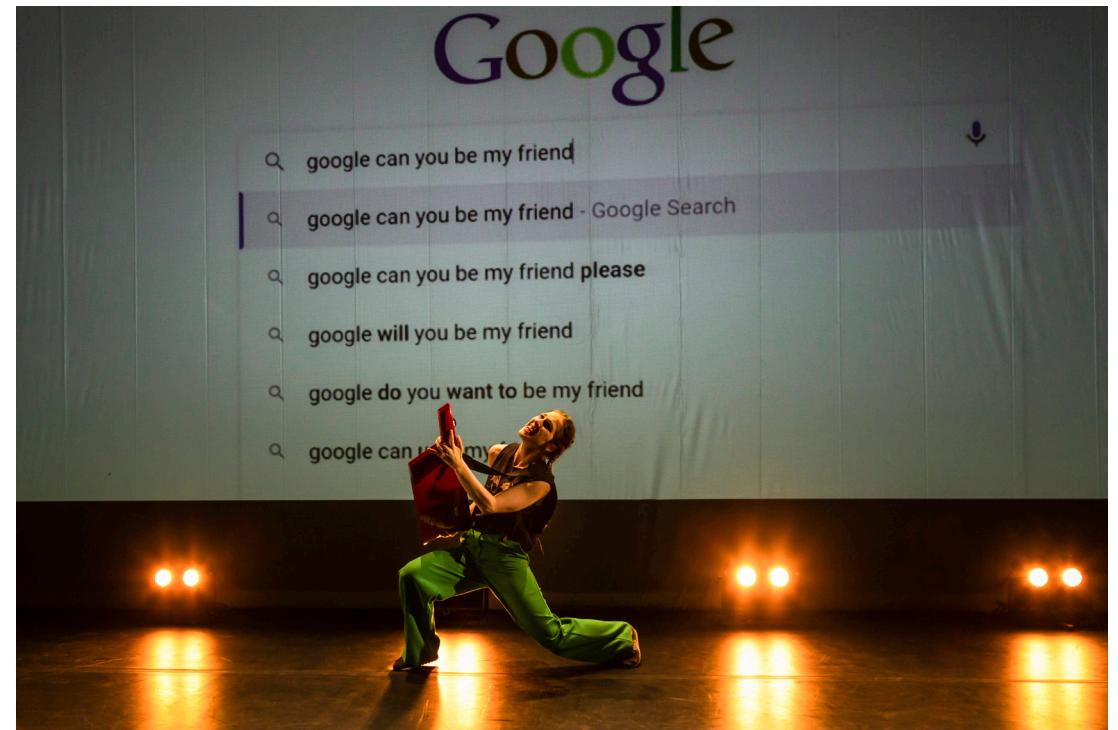
Mélant stand-up comedy, conférence, concert et Vjing, SCREENAGERS revisite les manières dont Internet marque nos vies : les phénomènes de communautés en ligne, le e-learning, la diversité musicale, le jeu vidéo, la culture collective, etc. Un aspect important de la pièce est aussi l'affirmation d'un personnage féminin au sein de la culture "geek" qui est souvent identifiée comme largement masculine.

La pièce a un caractère modulaire, composée d'un certain nombre de scènes plus petites. Différents types d'interactions entre les spectateurs et la scène se déploient tout au long du spectacle. Soulignant la nature performative de nos vies en ligne, les spectateurs prennent aussi part au spectacle : avec leurs smartphones, ils peuvent voter pour sélectionner la scène suivante, écrire collectivement un texte ou essayer de battre l'interprète à un jeu vidéo, ou encore choisir d'envoyer des photos ou apparaître sur scène tels qu'ils sont ou avec leurs avatars.

En termes méthodologiques, ils s'intéressent à ce qui se passerait si nous utilisions nos activités en ligne - clics, messagerie, mises à jour de statut et liens de navigation - comme matériau pour créer des œuvres d'art ? Par exemple, serait-il possible d'écrire une bonne chanson à partir des recherches Google les plus fréquentes ? Pouvons-nous imaginer notre navigation sur le web comme une sorte d'histoire épique, écrite inconsciemment et sans effort, grâce à l'historique de notre navigateur comme œuvre d'un nouveau genre ?

SCREENAGERS VOL.2 est la tentative de mettre en scène cette écriture non-avouée de la connexion permanente.

Le théâtre de Giuseppe Chico et Barbara Matijevic atteste d'un monde à plusieurs onglets - c'est un lieu de décryptage de la façon dont le web nous transforme, où il est possible d'écouter de nouveaux récits, ainsi que découvrir collectivement des nouvelles métaphores qui semblent émerger comme résultat de notre immersion en ligne.

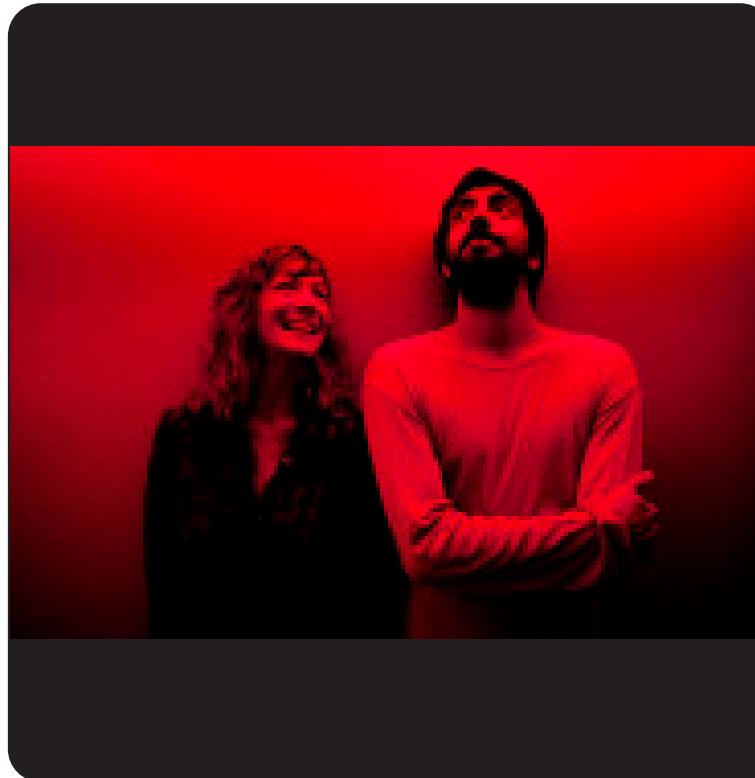
Barbara Matijević

Barbara Matijevic a étudié les langues et la littérature en parallèle de la danse et le théâtre à Zagreb (Croatie).

Avec Giuseppe Chico, elle est la fondatrice et co-directrice artistique de la compagnie de théâtre Premier Stratagème implantée à Paris. Dans son travail, elle explore l'impact de la culture numérique sur la narration à travers des formes de performances auto-fictionnelles, de conférences-performances, de pièces radiophoniques, de chorégraphies de groupe, d'expositions de photos et d'installations. Ses créations ont été présentées dans plus de 30 pays en Europe, en Asie et en Amérique latine, dans des salles de théâtre et de danse, des festivals de cinéma, des galeries d'art et des musées. En tant que danseuse et comédienne, elle a travaillé avec plusieurs metteurs en scène en France, Croatie, Slovénie et Belgique (Boris Charmatz, Joris Lacoste, Bojan Jablanovac).

Elle a enseigné à l'Académie d'art d'Osijek, à l'Académie de danse de Zagreb, à l'Académie des beaux-arts d'Helsinki et au Collège Lasalle à Singapour.

Sur l'invitation de l'Opéra de Lyon, Barbara Matijevic créera en octobre 2022 le solo pour Coralie Levieux, danseuse du ballet, dans le cadre du cycle « Danser Encore ».

BIOGRAPHIES

Giuseppe Chico

Né à Bari (Italie) en 1974, il s'initie au théâtre encore enfant, d'abord comme spectateur d'opérette, puis, à l'âge de 10 ans, suit les cours de Tina Tempesta et Antonella Porfido au théâtre Abeliano de Bari.

Après une interruption de quelques années comme joueur de basket-ball, il approfondit la pratique de l'acteur avec Robert McNeer au théâtre Kismet.

Il collabore à plusieurs reprises avec le scénographe Paolo Baroni.

En 2000 il s'installe à Paris où il se forme à la danse et à la chorégraphie avec Joao Fiadeiro, Vera Montero, Julyen Hamilton, Mark Tompkins, Vera Orlock, Pooh Kaye, K.J. Holmes, Olivier Besson.

Il a été interprète pendant plusieurs années pour la Cie Mille Plateaux Associés.

Parallèlement il collabore avec George Appaix, Anja Hempel, Magali Desbazeille.

Au théâtre il a travaillé également comme interprète pour Joris Lacoste dans la pièce *Purgatoire*. En 2007 il entame une collaboration avec Barbara Matijevic, en créant la cie Premier Stratagème. Ils co-signent la conception et la mise en scène de tous les spectacles.

À PROPOS DE PREMIER STRATAGÈME

Giuseppe Chico et Barbara Matijevic fondent la compagnie Premier Stratagème en 2008 à Paris.

Le projet de la compagnie est nourri de leurs parcours respectifs en danse et théâtre ainsi que d'un intérêt commun pour la performance et les arts plastiques. Leur travail prend en considération Internet comme une véritable matrice. Le web a rapidement intégré leur pratique et leur écriture théâtrale.

Dans leurs spectacles est en jeu la création continue de nouvelles formes de récits. Ils pratiquent dans leurs créations une série de sauts inattendus et de détournements, difficiles à anticiper en raison de la disparité des informations qu'ils trouvent sur le Net et qui leur permet de restituer cette navigation sous forme d'histoire. En scène, ce chaos de liens et renvois est littéralement mis en image.

Ils ont créé sept spectacles et performances – *I am 1984* (2008), *Tracks* (2009), *Speech* (2011), *Forecasting* (2011), *I've never done this before* (2015), *Our Daily Performance* (2018), *Screenagers* (2019) – qui ont tourné largement en France, en Europe (Italie, Suisse, Belgique, Norvège, Autriche, Croatie, Serbie, Allemagne, Suède, Danemark...), en Amérique du Sud (Brésil) et en Asie (Taiwan, Singapour, Hong Kong, Chine).

Avec *I am 1984* et *Tracks*, Giuseppe Chico et Barbara Matijevic se sont réappropriés des événements historiques ou contemporains à partir de documents révélés, créés, détournés, inventés, manipulés, décontextualisés, instaurant ainsi un rapport ambigu au réel et à la fiction. Ils ont ainsi créé de nouvelles formes de récits historiques défiant les structures narratives des historiens, en privilégiant les amnésies de l'histoire, ses points aveugles.

Avec YouTube, ils ont trouvé un terrain si riche et si fertile qu'ils en ont fait leur lieu d'investigation exclusif, et dès lors, ils se sont mis en quête d'identifier les effets que You Tube pouvait avoir sur l'imaginaire des gens et sur leur vie quotidienne. De cette exploration est né *Forecasting, I've Never done This Before, Our Daily Performance*. Ils reprendront pour 12 représentations en juillet 2022 leur pièce de groupe *Our Daily Performance* au théâtre du Train Bleu dans le cadre du festival OFF d'Avignon.

Depuis 2019 Giuseppe Chico et Barbara Matijevic développent une série de pièces intitulée *SCREENAGERS*, qui s'intéresse à la manière dont nos séjours prolongés devant l'écran - à surfer sur Internet, les réseaux sociaux, les tutoriels en ligne, les jeux vidéo, etc. - affectent notre imaginaire collectif. *Screenagers Vol.2* sera créé à Zagreb en juin 2022. Dans cette continuité, plusieurs projets et formats, notamment d'œuvres numériques et interactives, sont en cours de développement.

Leur prochaine création, *ParanoIA*, s'intéressera cette fois à l'Intelligence Artificielle, ouvrant un nouveau chapitre de recherche et d'écriture dans la vie de la compagnie.

<https://www.premierstratageme.net/>

LES PROJETS EN DÉVELOPPEMENT 2023, 2024, 2025

PUBLIC THEATER

Résidence territoriale pour la création d'un spectacle participatif

Cette création sera le fruit d'une résidence territoriale menée auprès d'un public non initié à la pratique scénique. Avec ce groupe, il s'agit d'élaborer un dispositif de composition dramaturgique en temps réel. En prenant au pied de la lettre le paradigme de l'Art du 20e siècle : « C'est le spectateur qui fait l'oeuvre ». Nous mettrons à l'épreuve celui-ci dans une position d'auteur. Pour que cela soit possible, nous développerons au cours de cette résidence, une boîte à outils méthodologique qui puisse être partagée et intégrée le plus intuitivement possible par les futurs spectateurs, qui prendront alors en charge les choix de textes, actions, mais aussi lumières, musiques, costumes, accessoires, décors, machinerie... tandis que les performeurs et techniciens seront munis de casque audio leur transmettant les instructions.

Public Theater, c'est le drame d'un artiste pris dans un piège par ses spectateurs.

PARANO I.A

Laboratoires de recherche en vue d'une création plateau

Giuseppe Chico et Barbara Matijevic souhaitent s'immerger dans le monde des algorithmes pour y interroger la transformation du travail artistique, la redéfinition de la notion d'auteur et de créativité.

Dans une perspective collaborative entre arts et sciences, les deux prochaines années doivent leur permettre de développer des temps de recherche avec les laboratoires dédiés à l'Intelligence Artificielle. L'objectif est de comprendre la complexité des enjeux de l'IA afin de la considérer comme un possible outil d'écriture, voire de l'envisager comme le véritable protagoniste d'une future création pour plusieurs interprètes.

SLIPSTREAMING*

Performance numérique de spectacle vivant pour un avatar

Le projet *Slipstreaming* consiste en la création d'un univers en 3D habité par un avatar. Il se présente comme une tentative de croiser le vlog, le jeu-vidéo et le film d'animation en 3D. L'objectif du projet est d'être diffusé en temps réel, comme une rencontre performée unique. La captation de cette performance pourrait ensuite être rediffusée.

Plusieurs formats et codes narratifs pourraient être mis à l'épreuve : la confession, le débat, le concert, le récit-essai, le stand-up comédie, le journal télé, l'interview, l'émission radio, la conférence live, le récit de voyage, le tutorial, le talk-show. L'avatar-protagoniste sera contrôlé en temps réel par un performeur avec la technique du Motion et Face Capture.

* Slipstreaming Jeu de mot qui associe le genre littéraire du slipstream au mot streaming, flux audio-vidéo propre à Internet, slipstream désigne un genre narratif fantastique ou non-réaliste qui croise les frontières habituelles entre la science-fiction, la fantasy et la fiction mainstream.

CULTURE AVIGNON

«Our daily performance», la tête à tuto

Au «off», Giuseppe Chico et Barbara Matijevic imaginent une drôle de performance à partir de vidéos YouTube.

Quand vous n'avez aucun problème d'argent, de drogue, de famille, que votre vie est chiante, que vous ne savez donc pas quoi raconter au monde et que vous tenez quand même à rapper, mieux vaut sans doute assumer jusqu'au bout la vanité flagrante de votre existence et puiser la matière là où elle atteint son paroxysme : Twitter. Après cette recommandation, nous voici embarqués dans un rap du petit quotidien navrant, écrit à partir des posts

l'expert invite l'internaute à bien engager le plancher pelvien pour laisser passer le peuple d'Israël. Mais aussi «Fitness de couple spécial Saint-Valentin» dans lequel les amoureux sont invités à se servir du corps de l'autre comme agrès abdominal. Une affection toute particulière revient au tuto «Chutes à domicile» ou comment bien chuter chez soi quand on a plus de 65 ans, en maîtrisant entre autres le déplacement en ver de terre dans la salle de bains en

REVUE DE PRESSE AVIGNON 2022 OUR DAILY PERFORMANCE

d'anonymes confiant publiquement avoir très envie de prendre le goûter. Le tuto s'intitule «Comment écrire tes premiers vers de rap en moins d'une heure» et opère en petit ce que l'ensemble de la pièce tente en plus grand : transformer la banalité en œuvre d'art. Et c'en est une très futée, farcesque, croustillamment pop mais à l'humour insidieusement noir, qui triomphe actuellement au théâtre du Train Bleu à Avignon sous les mains – ou plutôt ciseaux – de Giuseppe Chico et Barbara Matijevic. Dans *Our daily performance*, cinq performers s'inspirent de l'indépassable incongruité des milliers de tutoriels YouTube pour livrer aux spectateurs des modes d'emploi vivants et originaux pour (sur) vivre dans la société contemporaine. Dans la collection, plusieurs pépites, dont «Arts martiaux pour chrétiens» dans lequel cas de fracture du col du fémur pour éviter de crever seul. La virtuosité comique – qui tient souvent au contraste entre absurdité des enseignements et placidité du jeu des acteurs – tout autant que la noblesse donnée à ces experts anonymes et leurs communautés virtuelles feraient presque oublier qu'il n'est question, dans cet échantillonnage burlesque, que de chute, de vieillesse, de résistance et de mort. Et la façon de jouer ces notes graves avec l'humour des kits de développement personnel permet à la pièce de dépasser son seul statut d'«ovni à concept con» pour tisser un texte plus puissant qu'il n'y paraît.

ÈVE BEAUVALLET

OUR DAILY PERFORMANCE
de GIUSEPPE CHICO
et BARBARA MATIJEVIC
Jusqu'au 16 juillet,
les jours pairs, au théâtre
du Train Bleu à Avignon
Festival «off»

Sortir

Festival d'Avignon 2022 : nos treize derniers coups de cœur du Off

① 11 minutes à lire

Article réservé aux abonnés

Emmanuelle Bouchez, Joëlle Gayot, Fabienne Pascaud

AUTEURS | CRITIQUES | MÉTIERS | ÉVÉNEMENTS

Partager

“Our Daily Performance”, de Giuseppe Chico et Barbara Matijevic

Trois filles, deux garçons ; cinq corps sur scène nous enseignent comment tomber, sans se blesser, à la renverse dans sa baignoire, à cause d'une savonnette. Comment pratiquer le haka des rugbymen. Comment ramper comme une limace ou sauter comme une grenouille. Comment se défouler dans son appartement à l'aide d'une couette remplie de linge sale. Comment écrire du rap à partir de Shakespeare ou de tweets de cent quarante signes. Bref, comment naviguer dans le quotidien de mille et une manières, surtout si celles-ci sont saugrenues et inapplicables. Ce spectacle burlesque performé par cinq interprètes, acteurs-gymnastes reconvertis en coachs du dimanche, emprunte aussi bien à Buster Keaton qu'à Charlie Chaplin ou Jacques Tati. Mais il invente aussi un langage verbal, corporel, textuel, plus politique qu'il n'y paraît. Au-delà des gesticulations bien ordonnées, ce sont nos fascinations décérébrées pour les recettes comportementalistes dont regorgent les tutoriels en ligne qui sont ici pointées du doigt. Certaines séquences sont parfois superflues, d'autres carrément hilarantes. L'ensemble vaut plus que le détour. — J.G.

Our Daily Performance, l'art du tuto

Photo Matthieu Edet

Rompu à l'exploration de YouTube, le duo Giuseppe Chico et Barbara Matijević crée *Our Daily Performance*. Entre loufoquerie, absurdité et mélancolie en sourdine, ce spectacle place en son centre la question de la performance.

Emmenée par Giuseppe Chico et Barbara Matijević, la compagnie Premier stratagème est née en 2008, soit trois années après YouTube. Et c'est cette dernière, qui s'est imposée comme la première plateforme de contenus vidéos et l'un des sites les plus consultés dans le monde (où des millions de particuliers comme de professionnels partagent quotidiennement leurs vidéos), qui constitue la source de *Our Daily Performance*. Dans ce spectacle créé en 2018, cinq interprètes (Camila Hernandez, Nicolas Maloufi, Thibault Mullot, Marie Nédélec, Shihya Peng) sont au plateau. Sur une scène quasi vide et sobrement éclairée, en n'ayant recours ponctuellement qu'à très peu d'accessoires, parfois accompagnés par une musique, **tous vont réaliser, en les commentant, des séquences tirées de tutoriels YouTube**.

Tandis que sur le fond de scène s'affiche l'intitulé du tuto, les acteurs se retrouvent selon diverses configurations : en solo, duo et jusqu'au quintet pour (re)jouer ces vidéos d'apprentissage. « *Cohésion d'équipe : percussions corporelles en entreprise* », « *La Genèse, chute de l'homme en 60 signes LSF* », « *Comment écrire tes premiers vers de rap en moins d'une heure* », « *Arts martiaux pour chrétiens, le KATA de l'exode* », « *Fitness de couple : spéciale Saint-Valentin* », « *Autodéfense, le viol* » sont autant de vidéos choisies. Le plus simplement du monde, chaque tuto cède la place à un autre dans des enchaînements travaillant majoritairement la fluidité – ce qui, en renvoyant à la manière dont l'algorithme lui-même fonctionne avec ces lectures automatiques, accentue le décalage à l'œuvre. Car, si s'étonner devant son écran de l'incongruité de certaines vidéos YouTube est une chose finalement extrêmement banale, **les voir ainsi déplacées sur un plateau amplifie l'effet d'étrangeté**.

Il y a quelque chose de la sidération devant la diversité de ce qui se déploie sur ce site, comme de l'étonnement face à l'imagination et à la conviction des auteurs desdits tutos – certains relevant vraiment de niches très très spécialisées. Citons, par exemple, les conseils visant à aider à se déplacer (enfin, à ramper au sol) à la suite d'une chute à domicile. **La surprise est aussi liée au choix opéré par l'équipe artistique** : à l'exception d'une, toutes ces vidéos anonymes – l'important étant le contenu plus que la réputation ou la position des auteurs – mettent en jeu le corps. D'ailleurs, l'unique tuto où le corps n'est pas au centre est, à sa manière, programmatique du procédé d'écriture de *Our Daily Performance* : dans « *Comment écrire tes premiers vers de rap en moins d'une heure* », la personne en scène explique puiser dans Twitter pour écrire ses textes.

Pour le reste, donc, l'on assiste à des corps se mettant en mouvement, en actions, apprenant des gestes ou entrant en interaction avec d'autres. Ce choix souligne, au passage, le paradoxe des Internets et de YouTube, espaces ne reposant que sur la virtualité des échanges et où des personnes ne cessent de s'adresser à d'autres ou d'être mises en contact avec d'autres. Mais dans cette grammaire youtubesque des motifs reviennent : une sorte d'élan vital, une tentative pour transmettre à l'autre des moyens de tenir ou de progresser, seul ou en groupe. Et derrière l'apparente vacuité de certains tutoriels ou leur grotesque éclatant, **le spectacle de Giuseppe Chico et Barbara Matijevic balance avec subtilité entre ironie**, quant à la quête de la performance à tout prix, et **mélancolie**, quant à cette tentative acharnée de continuer à avancer.

Caroline Châtelet – www.sceneweb.fr

GIUSEPPE CHICO | BARBARA MATIJEVIĆ
PREMIER STRATEGEME