

KAAI
THEATER

ICTUS & JULIE PLFEIDERER
SAFE

PREMIERE | 22 > 23/11/2018 | 20:30 | KAAISTUDIO'S
MUSIC/PERFORMANCE | 70 MIN

ICTUS & JULIE PFLEIDERER

SAFE

NL In Todd Haynes' film *Safe* (1995) ondergaat een vrouw steeds intensere allergische aanvallen die haar leven quasi onmogelijk maken. Het is onduidelijk of ze een slachtoffer is, of een naar aandacht zoekende manipulator. Tegelijk concert en performance, vertrekt *SAFE* vanuit de film om een beeld te schetsen van hedendaagse hypersensitiviteit: stap mee in een immersieve reis die alle zintuigen bespeelt. Wat begint als een concert, evolueert tot een gesofisticeerd live hoorspel. De hedendaagse westerse wereld wil verklaringen vinden voor alles. Maar wat met de fenomenen, domeinen en blinde vlekken waar we géén sluitende antwoorden op hebben?

Julie Pfleiderer maakt performances, geluidskunst en films op de grens van documentaire en fictie. Het Brusselse hedendaagse muziekensemble Ictus is al jaren vaste gast in het Kaaithheater. Dit seizoen staan ze meermaals op het programma: met een ambitieuze concertante versie van *Einstein on the Beach* – in samenwerking met Suzanne Vega en Collegium Vocale Gent – en met de nieuwe creatie van Noé Soulier.

FR Dans le film *Safe* (1995) de Todd Haynes, une femme est victime de crises d'allergie de plus en plus violentes qui lui empoisonnent la vie. On ne sait pas très bien si elle est malade ou s'il s'agit d'une manipulatrice qui cherche à attirer l'attention. À la fois concert et spectacle, *SAFE* part de ce film pour broser le tableau de l'hypersensibilité actuelle : embarquez-vous dans un voyage immersif qui joue sur tous les sens. Ce qui commence par un concert évolue en audiodrame sophistiqué. Le monde occidental actuel veut tout expliquer. Mais que faire des phénomènes, des domaines et des points aveugles pour lesquels on ne trouve pas d'explication satisfaisante ?

Julie Pfleiderer crée des performances, de l'art acoustique et des films à la croisée du documentaire et de la fiction. L'ensemble bruxellois de musique contemporaine Ictus est depuis longtemps une valeur sûre et un hôte régulier du Kaaithheater. Cette saison, ils sont plusieurs fois à l'affiche : avec une ambitieuse version concertante d'*Einstein on the Beach* – en collaboration avec Suzanne Vega et Collegium Vocale Gent –, avec la nouvelle création de Noé Soulier.

EN In Todd Haynes' film *Safe* (1995), a woman suffers from increasingly intense allergic reactions that ultimately make her life almost unliveable. It is unclear whether she is a victim or an attention-seeking manipulator. As both a concert and a performance, *SAFE* starts from the film to sketch an image of contemporary hypersensitivity: join an immersive journey that will stimulate all your senses. What starts as a concert gradually evolves into a sophisticated live audio play. The contemporary Western world wants to find explanations for everything. But what can we do about phenomena, fields, and blind spots to which we cannot provide definitive answers?

Julie Pfeleiderer makes performances, sound art, and film at the intersection of documentary and fiction. The Brussels-based contemporary music ensemble Ictus has been a regular guest at Kaaitheter for years. They have several performances scheduled this season: an ambitious concertante version of *Einstein on the Beach* – in collaboration with Suzanne Vega and Collegium Vocale Ghent – and the new creation by Noé Soulier.

HOW TO USE YOUR HEADPHONE

NL

- gelieve je gsm volledig uit te schakelen aan het begin van de voorstelling om interferentie met de draadloze hoofdtelefoons te vermijden
- wanneer de performers de hoofdtelefoons opzetten kan jij dat ook doen
- het rode licht op de hoofdtelefoon plaats je best boven het rechteroor

FR

- Veuillez entièrement éteindre votre téléphone portable au début du spectacle pour éviter toute interférence avec les écouteurs sans fil.
- Lorsque les performeurs mettent leurs écouteurs, vous pouvez en faire autant
- Il est préférable de mettre les écouteurs avec la petite diode rouge au-dessus de l'oreille droite.

EN

- as this is a show with wireless headphones, please switch off your phone to avoid interferences
- you are invited to put on the headphones when the performers do so
- the red light on your headphone should be placed on your right ear's side

SAFE. VAN LIVE CONCERT TOT KLANKERVARING

Een grote dystopie van de 21ste eeuw: alles gaat uitstekend, de specialisten hebben alles in de hand, alles kan verklaard worden, maar één vrouw ligt dwars en blijft onverklaarbaar allergisch voor alles. Bereid je voor op een muzikale tocht op zoek naar de oorzaak van hypersensitiviteit in een rebels lichaam dat weigert te zwijgen. *SAFE* begint als een live concert, maar door het gebruik van koptelefoons en de binaurale techniek evolueert het geleidelijk naar een intieme klankervaring.

De eerste inspiratie voor dit project was de film *Safe* (1995) van Todd Haynes. In de film speelt Julianne Moore de rol van Carol, een vrouw wiens allergische reacties steeds heviger worden waardoor een normaal leven onmogelijk wordt. De onverklaarde ziekte isoleert haar meer en meer en aan het einde van de film zien we Carol in het midden van de woestijn in een transparante high-tech iglo die haar moet beschermen tegen alle invloeden van de buitenwereld. Toen de film uitkwam refereerde de regisseur zelf aan de AIDS-crisis en de politieke klimaatverandering die erdoor werd in gang gezet in de jaren 1980. Wij denken dat de film enkel meer kritisch belang heeft gekregen aan het begin van de 21ste eeuw.

Aangezien de oorzaken van Carols symptomen nooit duidelijk worden, blijft het gissen of ze lijdt aan een fysieke ziekte die niet kan worden gediagnostiseerd door de medische wetenschap, of haar ziekte mogelijk een psychosomatische oorzaak heeft. Wat we zien is een lichaam dat niet langer in staat is om autonoom te functioneren en dat wordt gemanipuleerd door wetenschappers, genezers en sjamanen zonder ooit zijn mysterie prijs te geven. In een controlemaatschappij waarin afwijkend gedrag steeds vaker wordt afgestraft, en het verlangen naar de totale beheersing van het leven mogelijk lijkt, is Carol een hindernis, een complicatie. Als publiek worden we heen en weer getrokken tussen onze perceptie van haar als absoluut slachtoffer (van een ecologische crisis, prooi van de objectiverende wetenschap of perverse medische charlatans) of een gesofisticeerde manipulator, een aandachtsoeker die de wereld afstoot omdat ze dat kan.

De performance wil geen letterlijke vertaling zijn van de film of het script naar het podium, maar plaatst het mysterie van het zieke, zwijgende lichaam centraal op de scene. De stem die uit dit lichaam komt wisselt tussen het reproduceren van wat er in de wereld gezegd wordt over de ziekte, en het produceren van geluiden die weigeren te conformeren aan wat we als taal beschouwen.

Het is een hybride experiment tussen performance en muziektheater. De belangrijkste focus wordt de notie van 'hypersensitiviteit'. We zoeken naar de oorzaken en problemen van onze tijd: depressie, ADHD, borderline syndroom, burn-out, en andere 21ste eeuwse aandoeningen. Is het mogelijk dat ons dagelijks leven binnen het digitale panopticum (Byung-Chul Han) gekenmerkt wordt door een hunkering naar communicatie en consumptie, zelf-vervolmaking, ego-promotie, transparantie die leidt naar een afgrond en mogelijk een globale mentale inzinking? Hoe zijn we gijzelaars geworden van onze omgeving, als de Carol Whites van vandaag, proefkonijnen voor gesofisticeerde, verborgen machtsstructuren?

SAFE. D'UN LIVE CONCERT À UNE EXPÉRIENCE SONORE

Grande dystopie pour le XXIème siècle : tout va très bien, les spécialistes sont sur le coup, les explications succèdent aux explications, mais une femme reste obstinément et inexplicablement allergique à tout. Mesdames et messieurs, prêts pour une plongée à la source de l'hyperexcitabilité d'un corps rebelle et qui se tait ? *SAFE* commence comme un concert live et se transforme lentement, grâce à l'utilisation de casques audio et de la technique binaurale, en une expérience sonore au coeur de l'intime.

Ce projet s'inspire du film *Safe* (1995) de Todd Haynes. Julianne Moore y joue le rôle de Carol, une femme qui souffre de réactions allergiques de plus en plus violentes, jusqu'à l'empêcher de mener une vie normale. Cette maladie inexplicable l'isole de plus en plus : à la fin du récit, on la retrouve au milieu du désert, dans un igloo high-tech transparent censé la protéger de toute intrusion du monde extérieur. Lors de la sortie du film, le réalisateur a évoqué une référence à la crise du SIDA et au changement de climat politique qui en a découlé dans les années 80. Selon nous, la force critique du film se fait encore plus vive en ce début de XXIe siècle.

L'origine des symptômes de Carol n'étant expliquée à aucun moment, on ignore si elle souffre d'une maladie physique que les médecins échoueraient à diagnostiquer, ou si son mal relève de la psychosomatique. Nous sommes convoqués face à un corps qui n'est plus en état de fonctionner de manière autonome et que l'on voit manipulé par des scientifiques, des guérisseurs et des chamans, sans que jamais son mystère ne soit dévoilé. Dans une société obsédée par le contrôle, où les comportements déviants sont de plus en plus condamnés et où l'emprise totale sur le vivant semble à portée de main, Carol est un obstacle, une complication. Les spectateurs la perçoivent tantôt comme une victime, tantôt comme une manipulatrice sophistiquée se mettant en scène comme centre du monde, tout en rejetant ce monde autant qu'elle le peut.

La performance, qui n'est en aucune manière une adaptation scénique du film, entend aborder un problème de notre société de contrôle, auquel nous n'avons pas encore de réponse. Dans l'Europe et l'Amérique du XXIe siècle, le discours dominant tente de trouver des explications à toute chose — à grand renfort de médicaments, de science, de politique, d'économie et de médias sociaux. Mais que se passe-t-il lorsque la science en particulier ou, plus généralement, tous les champs du savoir de quelque importance, se retrouvent réduits à l'impuissance ? Le mystère du corps malade, d'un corps qui se tait, est au coeur de ce spectacle. La voix qui en émane alterne entre la conformité à ce que le monde dit de son symptôme, et la production de sons non-conformes qui échappent à ce que nous considérons comme « langage ».

Il s'agit d'une expérience hybride entre la performance et le théâtre musical. Le thème principal en est la notion d'« hyper-excitabilité ». Nous abordons les problèmes de notre époque et tentons de remonter à leur source : dépression, TDAH, trouble de la personnalité borderline, burn-out et autres affections typiques du XXIe siècle. Est-il possible que notre vie quotidienne au sein du « panoptique numérique » (Byung-Chul Han) soit caractérisée par une soif de communication et de consommation, d'auto-perfectionnement, de promotion de l'ego et de transparence qui nous entraînerait au fond d'un gouffre, au risque de causer un effondrement psychique généralisé ? Comment sommes-nous devenus les otages de notre environnement, les Carol Whites d'aujourd'hui, les cobayes de structures de pouvoir aussi sophistiquées que dissimulées ?

SAFE. FROM LIVE CONCERT TO SOUND JOURNEY

One of the great dystopias of the twentieth century: everything is going very well, the specialists are on it, explanations are followed by more explanations. However one woman continues to be obstinately and inexplicably allergic to everything. Ladies and gentlemen, are you ready for a musical immersion in the source of the hyperexcitability of a silent and rebellious body? *SAFE* starts out like a live concert, but gradually transforms into a sound journey into the innermost being, using headphones and the binaural stereo technique.

SAFE is a performance centered around the use of the voice as a tool for communication and as gateway to a mental world beyond speech. It is a monologue that starts within the format of a live concert and then through the use of headphones transforms into an intimate auditory experience.

The first inspiration for this project was the Todd Haynes' movie *Safe* (1995). In the movie Julianne Moore portrays Carol, a woman whose allergic reactions keep growing in intensity and duration making a normal life increasingly impossible. The inexplicable disease isolates her more and more and at the end of the movie we see Carol in the middle of the desert in a transparent high-tech igloo that is supposed to keep her protected from all the malignant influences of the external world. At its release the director himself referred to the AIDS epidemic and its political reception of the second half of the 1980ies. We think the movie has only gained critical importance at the beginning of the 21st century.

Because the causes of Carol's symptoms are never revealed it remains unclear if she is suffering from a concrete physical ailment which the physicians are unable to identify or if her disease is totally psychosomatically induced. What we see is a body that loses more and more its autonomy and is manipulated by scientists, healers and shamans alike without it ever disclosing its mystery. In a control society where divergent behavior is more and more sanctioned and the desire of the total mastery of life is believed to be a possibility, Carol becomes an obstruction, a complication. As an audience we are torn between considering her as the absolute victim (of an ecological crisis; within the grips of objectifying science or in the claws of twisted pseudo medical charlatans) or as a sophisticated manipulator who is craving for attention and refuses the world because she can.

The performance doesn't want to be a literal transposition of the film or its script to the stage, but wants to put the mystery of the mute sick body in the center of the stage. The voice that comes out of this body alternates between echoing what is being said about its state of sickness by the world and producing sounds that refuse the conformity of language.

The performance is a hybrid experiment between performance and music theatre. The main focus will be the notion of 'hypersensitivity'. We are searching for the causes and symptoms of our times: depression, attention deficit, hyperactivity disorder, borderline syndrome, burnout, 21-century disease. Is it possible that our daily life inside the digital panoptikum (Byung-Chul Han) is marked by a craze for communication and consuming, self-optimizing, self-display, transparency that is leading into an abyss and possibly into a global mental collapse? How do we become hostages of our environment, like Carol Whites of today, test rabbits of sophisticated hidden power techniques?

CREDITS

DIRECTION & CONCEPT Julie Pfeleiderer | COMPOSITION & CONCEPT Oxana Omelchuk | PERFORMER & CONCEPT Caroline Daish | MUSICIANS Tom Pauwels, Gerrit Nulens, Hanna Kölbel | SCRIPT Pieter Delfosse | CHOREOGRAPHY Christine de Smedt | SET, COSTUME & LIGHT DESIGN Jochen Schmitt-Thelen | SOUND DESIGN Antoine Delagoutte | PRODUCTION Ictus & Kunstenwerkplaats Pianofabriek Brussels | CO-PRODUCTION PARTNERS Kaaithheater, Ars Musica, BUDA Kortrijk, Wien Modern, Brut (Vienna) | THANKS TO Pact Zollverein, Bart Van Den Eynde, Quentin Meurisse, Laszlo Umbreit and Constantin Herzog

MORE MUSIC AT KAAITHEATER

Noé Soulier THE WAVES

Choreographer and philosopher
Noé Soulier is convinced that watching dance is just as creative as dancing itself. In this latest creation, he presents six dancers and two percussionists. He explores the intersection of extremely precise dance writing and pure improvisation!

Kaaitheater | 1>2/02

BLINDMAN MINIMA-MAXIMA & WATER & FIRE / HÄNDEL REVISITED

BLINDMAN is celebrating its thirtieth anniversary with a festive programme: first they return to their roots with *MINIMA-MAXIMA*. Afterwards, the complete collective along with a DECAP organ will play G.F. Handel and J-F Rebel.

Kaaitheater | 6/04

Eleanor Bauer & Chris Peck NEW JOY

To grasp the challenges of our age by the horns, *New Joy* imagines a 21st-century version of Dadaism: dataism. Eleanor Bauer and Chris Peck, mix aesthetic, social, and informational dimensions, resulting in a cyber a cappella Dataist opera. Be swept into the eye of the sensory information storm!

Kaaitheater | 30/05 > 1/06

Ictus & Suzanne Vega EINSTEIN ON THE BEACH

The legendary opera *Einstein on the Beach* by Phillip Glass, Robert Wilson and Lucinda Childs premièred in 1976. For this new concertante version, the Ictus ensemble is joining forces with the Collegium Vocale Ghent and with neo-folk legend Suzanne Vega. The musical composition and the musicality of the libretto are the central focus in a minimalist and hypnotizing soundscape that lasts 200 minutes.

Kaaitheater | 5/06