

« Qu'est-ce qu'une communauté ? Le peuple en soi n'existe pas. Je crois qu'on est tous assez seuls aujourd'hui. Autour de quoi les groupes existent-ils ? Existe-t-il d'autres possibilités de vie ? »

Avec ce film tourné en pellicule couleur, Ulla von Brandenburg fait basculer le visiteur dans un nouveau décor. Le voici maintenant au Théâtre du Peuple de Bussang, un théâtre érigé à flanc de montagne dans les Vosges à la fin du XIXe siècle pour offrir à l'ensemble du peuple des fêtes théâtrales. C'est dans ce lieu chargé d'un idéal humaniste qu'Ulla von Brandenburg fait évoluer ses performeurs sur un texte chanté inspiré par la pièce *Le Poisson des grands fonds* (*Der Tiefseefisch*, 1930) de Marieluise Fleisser (1901-1974). Ils interprètent une « micro-société, comme s'il s'agissait de la dernière de son espèce », une communauté vivant coupée de l'extérieur, avec sa propre économie, ses règles et ses valeurs. Leur quotidien est soudainement interrompu lorsqu'un de ses membres brise le rituel et ouvre les portes du décor. Il révèle au spectateur la particularité du théâtre de Bussang – son fond de scène est ouvert sur la forêt – et à sa communauté la possibilité d'une ouverture vers l'extérieur. C'est à la fois une variation sur la perte, l'abandon ou la fuite tout autant qu'une réflexion, sous la forme d'un conte, sur la transgression des règles et la responsabilité individuelle au sein du collectif.

À la fin du film, les membres de la communauté disparaissent pour réapparaître au Palais de Tokyo ; les objets qu'ils emportent avec eux deviennent les œuvres de cette exposition. Ulla von Brandenburg dévoile ainsi l'illusion théâtrale et fait, à l'image de la présence d'un ours dans le film, resurgir dans notre organisation sociale ce que nous nous étions forcés à exclure : la nature et l'inconnu.

Ulla von Brandenburg, *Le milieu est bleu*, 2020

Film super 16 mm, transféré sur vidéo HD, couleur, son, 23'43"

Courtesy de l'artiste et Art : Concept (Paris) ; Meyer Riegger (Berlin/Karlsruhe) ; Pilar Corrias Gallery (London) ;
Produzentengalerie Hamburg

Réalisatrice : Ulla von Brandenburg / Productrice exécutive : Julia Mossé / Dramaturge : Benoit Résillot / Chorégraphe : Giuseppe Molino / Scénographie : Valentina Dotti, Sabine Tarry, Julia Mossé, Julien Crépieux / Accessoires : Hannelore Lücke-Rausch, Fabienne Touzi dit Terzi, Julien Crépieux, Adrien Collino, Charlotte Livine, Charles Poitevin / Costumes : Valentina Dotti, Sabine Tarry, Julia Mossé, Clémence Joly, Fanny Milone, et avec le soutien de l'Opéra National de Paris / Musique : Anna Holveck, Ulla von Brandenburg / Directeur de la photographie : Laurent Coltelloni / Cadreur et opérateur steadicam : Eric Bialas / Premier assistant caméra : Mathias Sabourdin / Chef électricien : Luis Peralta / Chef machiniste : Pierre Monneret / Régisseur général : Nicolas Galland / Technicien électricien : Alban Thiébaud / Ingénieur du son : Olivier Pelletier / Montage et étalonnage : Nicolas Perret / Postproduction : Alexandre Westphal / Équipement : Kodak France, Panavision Paris et Panalux Paris / Laboratoire : Hiventy, Joinville-Le-Pont

Performeuses / Performeurs : Benoit Résillot, Giuseppe Molino, Laurence Mayor, Bianca Iannuzzi, Duncan Evennou, Larissa Emi, Jean-Marc Michels, Julia Mossé

Figuration : Pauline-Alexandrine Deforge, Valentina Dotti, Anna Holveck, Ulla von Brandenburg, Sabine Tarry, Julien Crépieux, Alice Monneret, Pascal Alexandre, Aurélia Barraux, Maud Chasseux, Christine Frechin, Grégory Gillar, Alain Grivel, Maryvonne Hans, Pascal Henry, Martial Imbault, Anne Jacquot, Laurence Joly, Céline Motte, Linda Nachtigall, Christine Peyrole, Catherine Poirot, Josette Prud'homme, Odile Rose, Evelyne Saint Dizier, Bénédicte Thiebaut

Catering : Pascal Bernard

Remerciements : Simon Delétang, Alice Troussel, Clélie Bagard et toute l'équipe du Théâtre du Peuple, Bussang ; Yoann Gourmel, Albane de Chatellus, Christine Neumeister, Marianne Lamour, Vincent Ferreira, Jessica Nourisson, Pierre-Marie Paubel, Matthieu Imbert

“What is a community? The people does not exist in and of itself. I think we are all quite alone today. What do groups cohere around? Are there other possibilities for living?”

With this video shot on 16mm colour film, Ulla von Brandenburg transports the visitors into new surroundings. They find themselves in the Théâtre du Peuple in Bussang, a theatre built on a mountainside in the Vosges at the end of the 19th century to host theatrical festivities for the people. It is within this space infused with humanist ideals that Ulla von Brandenburg sets her performers, who sing a text inspired by the 1930 play *The Deep-Sea Fish* (*Der Tiefseefisch*) by Marieluise Fleisser (1901-1974). They act out a “micro-society, as if it were the last of its kind”: a living community cut off from the outside world, with its own economy, rules, and values. Their daily life is suddenly interrupted when one of the group’s members breaks with the ritual and opens the doors of the décor. They reveal to the spectator the specificity of the Bussang theatre — the back of the stage opens up directly onto the forest — and at the same time reveal to their community the possibility of contact with the outside world. The film offers at once a variation on ideas of loss, abandonment and flight, and a tale that reflects upon the themes of transgression and individual responsibility within the collective.

At the end of the film, the members of the community disappear only to reappear within the Palais de Tokyo; the objects they bring with them become the works of the exhibition. Ulla von Brandenburg thus reveals the illusory nature of theatre and, like the bear that unexpectedly appears in her film, thrusts into the midst of our social organisation that which it strives to exclude: nature, and the unknown.

Ulla von Brandenburg, *Le milieu est bleu*, 2020

16mm colour film, HD video transfer, 23’43”

Courtesy of the artist and Art : Concept (Paris); Meyer Riegger (Berlin/Karlsruhe); Pilar Corrias Gallery (London); Produzentengalerie Hamburg

Director: Ulla von Brandenburg / Executive Producer: Julia Mossé / Dramaturg: Benoit Résillot / Choreography: Giuseppe Molino / Scenography: Valentina Dotti, Sabine Tarry, Julia Mossé, Julien Crépieux / Accessories: Hannelore Lücke-Rausch, Fabienne Touzi dit Terzi, Julien Crépieux, Adrien Collino, Charlotte Livine, Charles Poitevin / Costumes: Valentina Dotti, Sabine Tarry, Julia Mossé, Clémence Joly, Fanny Milone and with the support of the Opéra National de Paris / Music: Anna Holveck, Ulla von Brandenburg / Director of Photography: Laurent Coltelloni / Cameraman and Steadicam Operator: Eric Bialas / First Camera Assistant: Mathias Sabourdin / Head Electrician: Luis Peralta / Head Operator: Pierre Monneret / Production Co-Ordinator: Nicolas Galland / Technician-Electrician: Alban Thiébaud / Sound Engineer: Olivier Pelletier / Editing and Color grading: Nicolas Perret / Postproduction : Alexandre Westphal / Equipment: Kodak France, Panavision Paris and Panalux Paris / Laboratory: Hiventy, Joinville-Le-Pont

Performers: Benoit Résillot, Giuseppe Molino, Laurence Mayor, Bianca Iannuzzi, Duncan Evennou, Larissa Emi, Jean-Marc Michels, Julia Mossé

Extras: Pauline-Alexandrine Deforge, Valentina Dotti, Anna Holveck, Ulla von Brandenburg, Sabine Tarry, Julien Crépieux, Alice Monneret, Pascal Alexandre, Aurélia Barraux, Maud Chasseux, Christine Frechin, Grégory Gillar, Alain Grivel, Maryvonne Hans, Pascalle Henry, Martial Imbault, Anne Jacquot, Laurence Joly, Céline Motte, Linda Nachtigall, Christine Peyrole, Catherine Poirot, Josette Prud’homme, Odile Rose, Evelyne Saint Dizier, Bénédicte Thiebaut

Catering: Pascal Bernard

Thanks to: Simon Delétang, Alice Trouset, Clélie Bagard and the team at the Théâtre du Peuple, Bussang ; Yoann Gourmel, Albane de Chatellus, Christine Neumeister, Marianne Lamour, Vincent Ferreira, Jessica Nourisson, Pierre-Marie Paubel, Matthieu Imbert