

J'AIME RIRE. JE RIS SOUVENT. ON ME VOIT SOUVENT RIRE.

LINDY ANNIS

2

Antonia Baehr était assise à la fenêtre de son petit, mais élégant, appartement berlinois, plongée dans une conversation existentielle avec elle-même, ou, pour être exacte, avec un de ses multiples je. Caressant d'une main ses cheveux coupés ras, elle se demandait : si je devais me voir au sein d'un groupe d'autres fringants personnages, comment me décrirais-je ? Comme le personnage aux cheveux bruns ? Comme celui qui s'habille bien ? Comme le moustachu qui fume la pipe ? Non, se dit-elle, laissant un peu de fumée s'échapper de ses lèvres vers le plafond, non. Je me décrirais comme celui qui rit. Comme celui qui aime rire, celui qu'on voit souvent rire.

Rire est une pièce sur le rire en tant que tel. Le temps de la pièce, elle explore cette expression comme une entité souveraine, dégagée de tout bagage causal – blagues, chatouilles, récit, humour, joie –, et considère la chose même : le son et la forme, la musique, la chorégraphie et la dramaturgie, le rythme et le geste du rire. La comédie n'est pas son but, mais la contamination est un effet secondaire inévitable, qui parfois pénètre contagieusement l'autre côté du « quatrième mur ».

Antonia Baehr commença à travailler à cette oeuvre monumentale en avril 2007. Elle demanda à une poignée d'ami(e)s et à sa famille de célébrer son anniversaire ainsi : « Seule je ne suis personne. Je ne puis être seulement celle que je suis qu'à travers l'existence des autres et le miroir qu'ils me tendent. Or j'ai constaté que je suis dans les yeux des autres celle qui rit, ou celle qui aime rire. J'ai donc pour cet autoportrait souhaité qu'on m'offre des partitions de rire pour mon anniversaire. » (Antonia Baehr). Ces partitions devaient être des compositions pour Antonia Baehr seule sur scène, d'une durée de 5 à 15 minutes et centrées sur l'acte de rire, et non le désir d'être drôle. Les musicien(ne)s, artistes visuel(le)s, danseu(ses)rs et performe(uses)rs, tout comme les membres de sa famille, répondirent par une vingtaine de partitions d'une grande variété. Si certain(e)s définissaient chacun de ses mouvements et expressions, d'autres lui proposaient des incitations à l'improvisation, et à la liberté de développer une composition à partir du matériau généré. Mais les partitions les plus strictes vinrent de ses parents ; son père la chargeant de mener un vaste projet de recherche sur l'arbre généalogique du rire, et sa mère testant

Antonia Baehr aux Laboratoires d'Aubervilliers, avril 2008, photo : Julie Pagnier

la capacité de sa fille à rire sur commande tout en questionnant l'intégrité du rire artificiel, remettant ainsi en question les présupposés fondamentaux du projet.

A trois reprises durant le processus de travail, Antonia Baehr invita les auteurs des partitions et d'autres personnes à venir voir la collection grandissante de compositions de rire, dans une série de « Salons » à Berlin. Les deux premiers se passèrent dans la « Aula », un auditorium abandonné dans une ancienne école. Le troisième se déroula dans « Ausland », lieu de programmation au sous-sol d'un immeuble anciennement squatté. Baehr invita ses hôtes à un « apéritif », quelques « hors-d'oeuvres » et « amuse-gueules », les Salons servant d'entrée au plat principal à venir, dont le spectacle aura lieu le jour du 80e anniversaire de Baehr. L'atmosphère était cordiale. Les invité(e)s furent accueilli(e)s par un cocktail et une gourmandise à déguster, et la présentation ne commença qu'une fois tous les visiteurs arrivés et désaltérés. La plupart des gens se connaissaient déjà, une bonne partie appartenant à la scène de musique expérimentale et du spectacle berlinoise, Berlin étant désormais le domicile

sporadique de nombreux artistes internationaux – un lieu où poser ses valises entre deux tournées ou résidences dans d'autres parties du monde. Le groupe comptait donc ceux qui n'étaient pas en tournée ; la date était fixée en fonction de la présence de Baehr à Berlin.

Un Salon type consistait en 10-14 partitions, dont certaines par Antonia Baehr. On s'interrompait parfois pour manger quelques huîtres ; parfois la session était volontairement écourtée pour permettre les départs anxieux vers l'aéroport ou quelque festival de danse. Une discussion informelle suivait la représentation. Parmi les sujets de discussion : la relation et la responsabilité de l'interprète envers l'auteur des partitions ; le rôle du rire comme communication entre public et interprète ; rire et pathos ; rire et comédie ; et rire comme sport d'endurance, ou plus précisément, combien de temps Antonia Baehr peut-elle rire ? Et, combien de temps un public peut-il regarder Antonia Baehr rire ?

Les Laboratoires d'Aubervilliers, co-producteurs de *Rire*, sont un centre d'art travaillant au développement et à la production de nouvelles

Antonia Baehr et son amie Laleh Khorramian dans la cuisine des Wilde, avril 2007, photo : Ida Wilde

œuvres. Aubervilliers est une ville limitrophe du nord de Paris. Baehr profita d'un temps de travail en juin 2007 pour poursuivre des recherches d'ordre plutôt académique. Quoiqu'Antonia riait déjà très bien, elle décida de s'organiser quelques cours d'apprentissage approfondis, et comme il est plus amusant de rire à plusieurs que seule, elle invita des résident(e)s de la ville d'Aubervilliers à se joindre à elle. Une annonce à l'adresse des « bons rieurs » attira un groupe de 25 aficionados du rire qui participèrent à cet « atelier ». On engagea trois spécialistes pour donner des séminaires d'une journée dans leurs domaines de compétences spécifiques. Il y eut une journée de Yoga du rire¹ (« Ho ho hahaha »), une journée animée par un clown converti à la méthode Feldenkrais² (« Ho ho-ah-ya-ya-yah ») et une autre par une artiste italienne³ qui leur enseigna comment rire pianissimo (« ho ho ho »). Il y eut aussi Dr. Rire (alias Pauline Curnier-Jardin, artiste vidéaste), qui installa son bureau dans une loge adjacente et filma chaque participant(e)/patient(e) en train de rire au cours de l'Atelier. A la suite des trois journées de séminaire, tous les membres du

groupe composèrent des recettes de rire les uns pour les autres et s'entraînèrent à l'art de la notation du rire.

Deux autres temps de travail suivirent le séjour de juin à Aubervilliers. Ils furent consacrés au développement de la « Wurst » [saucisse] du rire, comme Baehr commença à l'appeler. Le but était de créer un spectacle, basé sur l'expérience et les matériaux collectés depuis le début du travail en avril 2007. Baehr travailla de manière approfondie avec son coach de rire personnel, Valérie Castan, joignant successivement à cette collaboration l'artiste sonore Manuel Coursin, la créatrice lumière Sylvie Garot et la dramaturge Lindy Annis (qui se trouve être l'auteur du texte que vous êtes en train de lire). La première eut lieu le 10 avril 2008, dont la date se trouve, au moment de la rédaction de ce texte, dans le futur, empêchant ainsi toute description de l'événement dans la présente publication.

Lindy Annis
3 mars 2008, Berlin

1 - Bakary et Chantal Diakhité sont professeurs de yoga du rire
2 - Claude Bokhobza est metteur en scène et acteur
3 - Barbara Manzetti est danseuse et chorégraphe

ANTONIA BAEHR est artiste. Elle vit à Berlin. Elle présente le solo *Rire* aux laboratoires d'Aubervilliers les 10 et 11 avril 2008, un autoportrait réalisé à travers les yeux et la perception des autres.

RIRE

d'après les partitions de : Lindy Annis, Bettina von Arnim, Antonia Baehr, Ulrich Baehr, Frieder Butzmann, Valérie Castan, Manuel Coursin, Nathan Fuhr, Frédéric Gies, Christian Kesten, Heather Kravas, Antonija Livingstone, Andrea Neumann, Stefan Pente, Isabell Spengler, Steffi Weismann, William Wheeler, Henry Wilt, l'atelier de rire d'Aubervilliers, entre autres.

concept, interprétation, composition et chorégraphie :

Antonia Baehr

collaboration artistique et chorégraphie : Valérie Castan

dramaturgie : Lindy Annis

création son et composition : Manuel Coursin

régie son : Samuel Pajand

création lumière : Sylvie Garot

régie lumière : Raphaël Vincent

administration : Ulrike Melzwig

production : make up productions,

www.make-up-productions.net

co-production : Les Laboratoires d'Aubervilliers,

Les Substances, Lyon

Avec le soutien du service des affaires culturelles de Berlin.

Spectacle présentée les 10 et 11 avril 2008 à 20h30

Aux Laboratoires d'Aubervilliers

Le Kine de Niobe chez le Dr Rine:

- 0'00" ^{pp} m hm hm hm hm hm hm hm hm hm [hmhmhm]
- 1/2 time up ^p hm hm hm hm hm hm hm hm [hmhmhm]
- 0'08" ^{ms} öh hä hä hä hä hu hu hu huuuuu
- 0'13" ^[öh] ha ha ha ha ha ha ha ha haaaa! haa! haa,
- 0'18" ^[öh] uh haa haa haa haaa, haa!
- 0'22" ^[öh] ha ha ha haa! ta ta haa! ha, haa
- 0'28" W ouh, ta ta ta ta ta ta haaa!
- 0'31" W ouh, hu tu huuu!!!
- 0'34" W ouh, ta ta ta ta ta haaa, ta
- 0'38" W ouh, ha ta ta ta ta haaa!
- 0'42" W ouh, ta ta ta ta ta haaa!
- 0'45" W ouh, ta ta ta ta ta haaa! "ta, ta
- 0'48" W öh ta ta ta haaa
- 0'53" W uh, hahaha haha haha haa haa
- 0'55" W uh, hahahahaaxxx, ög, ög
- 0'59" V uh, haa!
- 1/2 time down 1'01" V uh, hu hu hu, ta ta haa!
- 1'04" V ouh ta haa!
- 1'05" V ouh, ta ta ta haaa! MS
- 1/2 time up 1'09" V ouh, ta ta ta ta haaa!
- 1'12" V ouh, haxxxxxx uh, ta, haa!
- 1'16" V ouh, ta ta ta ta ta
- 1'18" V ouh, ta ta ta ta ta, "ög, ög, ög, ahah ah,
- 1'23" V ouh, ta ta ta ta ta ta
- 1'26" V ouh, ho hg?

Crisando

1'28" v [◀]oïho ha ha ha ha ha ha haa!
 1'31" v oïho ha ha ha ha ha
 1'35" v oïho ho ho ha ha hoo!
 1'37" v oïho ha ha xxxxx [Cough] "Oula la!"
 1'45" v oïho ho ha ha ha haa!
 1'49" FIN

[] inspired laughter
 ▼ accent
 v short inspire
 W long inspire
~~cl~~ clapp thigh
 st stamp foot
 ~ mouth closed, smile
 ~ mouth open
 xxx laughter without sound
 p piano
 f forte
 mf mezzo forte
 > crescendo
 > decrescendo

 Partition d'Antonia Baehr
 d'après le rire de Nicole

[] = rire inspiré
 ▼ = accent
 v = brève inspiration
 W = longue inspiration
 main = se taper sur les cuisses
 pied = taper du pied
 sourire = sourire bouche fermée
 sourire large = sourire bouche ouverte
 xxx = rire muet
 p = piano
 f = forte
 mf = mezzoforte
 > = crescendo
 < = decrescendo

Erklärungen zu Teil a)

- = Körperstellen die mit dem gestreckten Zeigefinger angepöit werden, Auswahl frei
 - = langsame Bewegung des Zeigefingers in Richtung einer mit ○ markierten Körperstelle hohe Spannung!
 - ▼ = Moment der Berührung, das unmittelbar eine stimmliche Reaktion auslöst
 - chich
hchch = stimmloses Kichern, fast fauchen
 - ji = zusammenzucken mit lautem kurzem Aufschrei (der eher lustvoll als angstvoll klingen soll)
 - P = Zeigefinger Richtung Publikum wenden eher schüchtern als provokant
- Das Lächeln, das nach ca. 30 Sek. entstanden ist während den 5 min da bleiben.

Ich würde gerne eine Probe sehen um evtl. bestimmte Vorgaben etwas zu verändern

(Principale die Orte des roten Ringel)

○ = parties du corps à viser, avec l'index tendu, à choisir librement

→ = lent mouvement de l'index en direction d'une partie du corps marquée par ○
tension à son comble!

▼ = moment du contact, qui provoque inévitablement une réaction vocale

chich

hchch = (prononciation allemande du "ch") sourd ricanement, presque un feulement

ji = (prononcé "yi") tressaillement avec cri d'exclamation fort et court (qui devrait avoir l'air plutôt plaisant qu'angoissant)

→p = diriger l'index vers le public
plutôt timide que provocant

garder le sourire qui s'est formé au bout de 30 secondes pendant les 5 minutes suivantes

J'aimerais bien voir une répétition pour éventuellement changer légèrement certaines instructions (par exemple les emplacements des ronds rouges).

Für Antonia von Steffi
Lachpartitur Teil a) ich

20.4.2007

*Partition de Steffi Weismann
pour Antonia Baehr*

Chère Töni!

Joyeux anniversaire!

Je suis curieuse de voir ce que
ma partition va chatouiller en toi.

Il y a sûrement beaucoup
de possibilités différentes pour
la réaliser. Peut-être trouveras-tu
une interprétation qui t'amuse
et te lance un défi.

Les trois parties a) moi b) oiseau
c) joie peuvent être jouées seules
ou de façon consécutive.

Au b) il s'agit de représenter le dessin.
Comment y arriver, combien de temps
cela dure et au bout de combien
de tentatives, c'est à toi d'en décider.
je t'embrasse,
Steffi

*Pour Antonia de Steffi 20.04.2007
Partition de rire Partie a) moi*

0-0.30

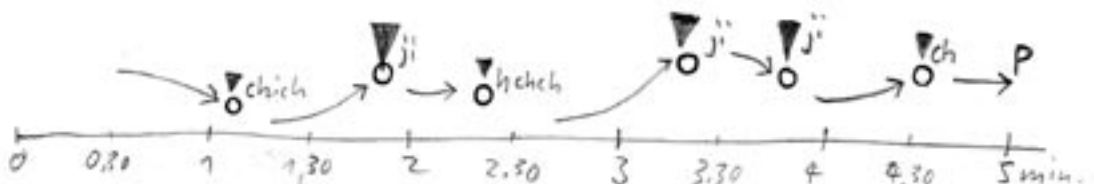
*Remonter lentement les coins
de la bouche jusqu'au sourire*

Fermer légèrement les yeux

(avec délectation et excitation!)

*Plus d'explications sur une feuille
séparée*

0-0.30 Mundwinkel langsam zum Lächeln hochziehen
Augen leicht schließen (geniesserisch und gespannt!)
Weitere Erklärungen auf Extrablatt

Für Antonia von Steffi: 20.4.2007
Lachpartitur Teil b) : Vogel

Pour Antonia de Steffi 20.04.2007
Partition de rire Partie b): oiseau

Für Antonia von Steffi

20.4. 2007

Lachpartitur Teil c) Freude

1. in die Hände klatschen
2. Lachen
3. in die Hände klatschen
4. nicht Lachen
5. in die Hände klatschen
6. Lachen
7. in die Hände klatschen
8. nicht lachen
9. in die Hände klatschen
10. Lachen
11. in die Hände klatschen
12. nicht lachen
13. in die Hände klatschen
14. lachen
15. in die Hände klatschen und weiterlachen
16. klatschen + weiter lachen wiederholen
17. = PAUSE =
18. Assistentin bringt ein bis oben gefüllt
19. einen Schluck nehmen
20. heftig lachen mit dem Glas in der Hand
21. Assistentin herbeiwinken
22. Assistentin nimmt das Glas
23. in die Hände klatschen
24. nicht lachen
25. in die Hände klatschen
26. nicht lachen
27. Assistentin wieder herbeiwinken
28. sie reicht vorsichtig das Glas
29. Freude
30. lachen

Pour Antonia de Steffi 20.04.2007

Partition de rire **Partie c) joie**

1. taper dans les mains
2. rire
3. taper dans les mains
4. ne pas rire
5. taper dans les mains
6. rire
7. taper dans les mains
8. ne pas rire
9. taper dans les mains
10. rire
11. taper dans les mains
12. ne pas rire
13. taper dans les mains
14. rire
15. taper dans les mains et continuer à rire
16. taper dans les mains et continuer à rire bis/répéter
17. = PAUSE =
18. l'assistante apporte un vers d'eau rempli à ras bord
19. prendre une gorgée
20. rire brusquement, le verre à la main
21. faire signe à l'assistante de venir
22. l'assistante rapporte le verre
23. taper dans les mains
24. ne pas rire
25. taper dans les mains
26. ne pas rire
27. faire à nouveau signe à l'assistante de venir
28. elle tend précautionneusement le verre
29. joie
30. rire

Traduction Sabine Macher et Antonia Baehr

Antonia Baehr et sa soeur Juliane Baehr à Kreuzberg, avril 1987, photo : Riki Kalbe

Concots, le 6 décembre 2007

On dit: rire est contagieux.

Mais: est-ce qu'un rire forcé, sans aucun motif drôle, peut-il donner envie de rire?

Antonia dit à sa mère Bettina (qui n'y croit pas et qui n'est pas actrice) qu'elle est capable de rire sur commande.

B.: "alors, vas-y!"

A:

B:

A:

B:

— jusqu'au bout
du souffle

Le Rire à deux voix est enregistré sur cassette-audio = MD

Expérience sur scène:

Est-ce que ce Rire perçu de manière uniquement auditive, sans qu'on puisse voir les bouches ouvertes et les yeux presque fermés,

est-ce que ce rire-là, ce Rire de Conserve, fait-il rire?

MD

A on direct

"live": --- hâ, hm, hâ, ha pha, hê haka, hê haka, mi-fa so si...
mi-fa so si, mi-fa so si

Si le public devient trop enthousiaste, parce que ton rire est contagieux en toute circonstance, dit fermement: "Schön couchen Hundeplatz!"