

2018 - The Year of ITI

Biography / Biographie – Simon McBurney, United Kingdom / Royaume-uni

Simon McBurney

United Kingdom / Royaume-uni

Peter Brook: *'The English theatre has a fine and honourable tradition. **Simon McBurney** and **Complicite** are not part of this; they have created their own tradition which is why they are so special, so valuable.'*

Actor, writer and director Simon McBurney is one of the most innovative, mercurial and influential theatre-makers working today. He co-founded the company **Complicite** (Formerly Theatre de Complicite) in London in 1983. Since then he has worked with some of the same designers, producers, stage managers, actors, writers (Including a 25-year intimate collaboration with writer John Berger who died in 2017), to make work through a deeply researched and highly collaborative process which fuses a profound fascination for language with a belief that all aspects of the theatre should speak.

Whether he's making original works or adaptations for theatre, opera or film or re-inventing classics on Broadway he continually challenges the limits of theatrical form.

As well as writing and creating original works, he has brought not only great plays to the stage - Beckett, Brecht, Bulgakov, Durrenmatt, Ionesco, Daniil Kharms, Arthur Miller, Bruno Schulz, Shakespeare, and Ruzante - but also adapted numerous works of literature. For example, his adaptation of **The Master and Margarita (2012)** was the centre piece of the 2012 Avignon Festival, where he was the Artiste Associe for that year, and also most recently adapted and directed Stefan Zweig's **Beware of Pity (2016)** in collaboration with the Schaubühne Ensemble in Berlin.

In the last 20 years his work has continually returned to political, social and philosophical questions of the way we live, think and act as a society. Complex ideas are explored and revealed through the use of startling theatricality, that is unafraid of melding the most ancient of theatrical forms with the most recent aspects of modern technology.

Mnemonic (1999-2004), a play about the relationship between memory, origin and identity began his fascination with mind and consciousness. It took the story of Oetzi, the corpse found in 1991 in a glacier on the Austrian Italian border, and shown by scientists to have lived 5000 years ago and conjoined it with a contemporary personal story of loss and breakdown. These themes continued to be explored in different ways over the last few years, most recently in **The Encounter** which was created as commission for the Edinburgh International Festival in 2015.

The Encounter currently touring Europe in a new version, is simultaneously an installation, a philosophical meditation on the nature of consciousness and an excoriating cry against the colonial assumptions of modern consumer society. It asks political, social and formal questions about what it means to be human today.

It fuses the most ancient of theatrical forms, simple story-telling, with contemporary technology-using live binaural sound wired to every member of the audience through individual headphones.

But the emphasis is never on the technology but the fundamental questions McBurney poses about consciousness and how western society 'thinks' and reminds us we must listen to those at the edges of our world, if we wish to survive.

A similar intersection of rigorous intellectual enquiry and startling theatrical form was the centre of the play **A Disappearing Number (2007)** written by McBurney and inspired by G H Hardy's **A Mathematician Apology** told the story of the relationship between Cambridge Mathematician Hardy and Srinivasa Ramnujan, the greatest Indian mathematician of the 20th century. Integrating complex mathematics into the form of the entire show, it wove a story which combined cultural identity, love and mortality with an exploration of mathematical beauty, realised through classical Indian Dance and musical form and video projection.

Cultural identity and the workings of the mind were also at the centre of works made with the Setagaya Public Theatre in Tokyo. The first **The Elephant Vanishes** was adapted from a book of Haruki Murakami short stories. The second was an adaptation of two works by **Junichiro Tanizaki**. **The Story of Shunkin**, a novella about a blind Shamisen player in the 19th century, and Tanizaki's essay on aesthetics, **In Praise of Shadows**. Both pieces, one set in modern Tokyo, the second mixing between a radio station in Kyoto, and early 19th century Japan melded content and form to ask questions crucial to Japanese, and indeed all, cultures about the relationship between the present and the past while also challenging Western ideas of perception and beauty. And the understanding that just as words form the basis for our conscious minds, so music reveals and appeals to our deep unconscious.

This emphasis on the 'musicality' of theatre has been apparent since the outset of his work. Not just in the use of music itself but in the very form of the pieces themselves which he refers to as a musical score.

This musicality was particularly evident in **The Street of Crocodiles**, based on the writings of Polish writer and artist Bruno Schulz which took the first concerto Grosso, by Alfred Schnittke, as its inspiration. **The Noise of Time**, created in collaboration with the Emerson Quartet and the Lincoln Center in New York, took as its central text the 15th Quartet of Shostakovich. The piece integrated theatre and music in an entirely new way, with the quartet learning this extraordinary work by heart, so they could move with the actors throughout the performance. This led to a collaboration with the LA Philharmonic in the first season of the Walt Disney Concert Hall, with **Strange Poetry**, a meditation on Berlioz, using the entire orchestra as performers. Since then he has made operas in collaboration with De Nederlandse Opera in Amsterdam.

A Dog's Heart (2010) a new opera by Sasha Raskatov, was followed by **The Magic Flute** (2012) and Stravinsky's **The Rake's Progress** (2017).

The work of McBurney and the company of which he is artistic director has been acknowledged not only as causing a seismic shift in British Theatre over the last 30 years, but also influencing the work of many throughout the world. Amongst numerous awards and prizes he was the first foreigner to be awarded the prestigious Yomiuri Prize in Japan (2011), was Artiste Associée of the Avignon Festival (2012) and has been offered honorary doctorates at several universities including Lund, in Sweden, London Metropolitan University and Cambridge University.

Traduction française :

Peter Brook: «*Le théâtre anglais a une tradition fine et honorable. Simon McBurney et Complicite ne font pas partie de cela ; ils ont créé leur propre tradition, c'est pourquoi ils sont si spéciaux, si précieux.* »

Acteur, écrivain et réalisateur, Simon McBurney est l'un des créateurs de théâtre les plus novateurs et les plus influents qui travaillent aujourd'hui. Il a cofondé la compagnie **Complicite** (anciennement Théâtre de complicité) à Londres en 1983. Depuis, il a travaillé avec certains des mêmes concepteurs, producteurs, régisseurs, acteurs, écrivains (y compris une collaboration intime de 25 ans avec l'écrivain John Berger qui est décédé en 2017), afin d'effectuer un travail à travers un processus profondément étudié et hautement collaboratif qui fusionne une fascination profonde pour la langue avec la conviction que tous les aspects du théâtre devraient parler.

Qu'il fasse des œuvres originales ou des adaptations pour le théâtre, l'opéra ou le cinéma ou qu'il réinvente des classiques à Broadway, il défie continuellement les limites de la forme théâtrale.

En plus d'écrire et de créer des œuvres originales, il a apporté non seulement de grandes pièces sur scène - Beckett, Brecht, Bulgakov, Durrenmatt, Ionesco, Daniil Kharmis, Arthur Miller, Bruno Schulz, Shakespeare, et Ruzante - mais aussi adapté de nombreuses œuvres de littérature. Par exemple, son adaptation de **The Master and Margarita (2012)** a été la pièce

maîtresse du Festival d'Avignon 2012, où il était l'Artiste Associé pour cette année, il a aussi récemment adapté et réalisé **Beware of Pity (2016)** de Stefan Zweig en collaboration avec l'Ensemble Schaubühne à Berlin.

Au cours des 20 dernières années, son travail est constamment revenu sur des questions politiques, sociales et philosophiques liées à notre façon de vivre, de penser et d'agir en tant que société. Les idées complexes sont explorées et révélées par l'utilisation d'une théâtralité surprenante, qui n'a pas peur de mélanger les formes théâtrales les plus anciennes avec les aspects les plus récents de la technologie moderne.

Mnémonique (1999-2004), une pièce sur la relation entre mémoire, origine et identité, a engendré sa fascination pour l'esprit et la conscience. Il a pris l'histoire d'Oetzi, le cadavre trouvé en 1991 dans un glacier sur la frontière italienne autrichienne, et montré par des scientifiques pour avoir vécu il y a 5000 ans, et l'a associé avec une histoire personnelle contemporaine de perte et de bouleversement. Ces thèmes ont continué à être explorés de différentes manières au cours des dernières années, plus récemment dans **The Encounter** qui a été créé en tant que commission pour le Festival International d'Édimbourg en 2015.

The Encounter faisant actuellement le tour de l'Europe dans une nouvelle version, est à la fois une installation, une méditation philosophique sur la nature de la conscience et un cri de réprimande contre les présupposés coloniaux de la société de consommation moderne. La pièce pose des questions politiques, sociales et formelles sur ce que signifie être humain aujourd'hui.

Elle fusionne la forme la plus ancienne des formes théâtrales, la narration simple, avec la technologie contemporaine - en utilisant le son binaural direct relié à tous les spectateurs à travers des écouteurs individuels. Mais l'accent n'est jamais mis sur la technologie mais sur les questions fondamentales posées par McBurney sur la conscience et la façon dont la société occidentale « pense » et nous rappelle que nous devons écouter ceux qui sont aux limites de notre monde si nous voulons survivre.

Une intersection similaire d'enquête intellectuelle rigoureuse et d'une étonnante forme théâtrale était la pièce **A Disappearing Number** (2007 écrit par McBurney et inspiré par **A Mathematician Apology** de GH Hardy, a raconté l'histoire de la relation entre Hardy et Srinivasa Ramnujan, les plus grands mathématiciens indiens du 20ème siècle. Intégrant des mathématiques complexes dans la forme du spectacle entier, il a tissé une histoire combinant identité culturelle, amour et mortalité avec une exploration de la beauté mathématique, réalisée par la danse classique indienne, la forme musicale et la projection vidéo.

L'identité culturelle et le fonctionnement de l'esprit étaient également au centre des œuvres réalisées avec le théâtre public de Setagaya à Tokyo. La première **The Elephant Vanishes** a été adapté d'un livre d'histoires courtes de Haruki Murakami. La seconde était une adaptation de deux œuvres de **Junichiro Tanizaki**. **The Story of Shunkin**, une nouvelle sur un joueur Shamisen aveugle au 19ème siècle, et l'essai de Tanizaki sur l'esthétique, **In Praise of Shadows**. Les deux pièces, l'une située dans le Tokyo moderne, la deuxième mélangeant une station de radio à Kyoto et le Japon du début du XIXe siècle, mêlent contenu et forme pour poser des questions cruciales aux Japonais et à toutes les cultures sur la relation entre le présent et le passé, défiant également les idées occidentales de perception et de beauté. Et la compréhension que tout comme les mots forment la base de nos esprits conscients, la musique révèle et fait appel à notre inconscient profond.

Cet accent mis sur la « musicalité » du théâtre est évident depuis le début de son travail. Pas seulement dans l'utilisation de la musique elle-même, mais dans la forme même des morceaux eux-mêmes qu'il appelle une partition musicale.

Cette musicalité était particulièrement évidente dans **The Street of Crocodiles**, basée sur les écrits de l'écrivain et artiste polonais Bruno Schulz qui s'inspirait du premier concerto Grosso d'Alfred Schnittke. **The Noise of Time**, créé en collaboration avec le Quatuor Emerson et le Lincoln Center de New York, a pris comme texte central le Quatuor 15 de Chostakovitch. La pièce a intégré le théâtre et la musique d'une manière entièrement nouvelle, le quatuor ayant appris par cœur ce travail extraordinaire, afin de pouvoir se déplacer avec les acteurs tout au long de la représentation. Cela a conduit à une collaboration avec le LA Philharmonic dans la première saison du Walt Disney Concert Hall, avec **Strange Poetry**, une méditation sur Berlioz, en utilisant l'ensemble de l'orchestre comme interprètes. Depuis, il a réalisé des opéras en collaboration avec De Nederlandse Opera à Amsterdam. **A Dog's Heart** (2010) un nouvel opéra de Sasha Raskatov, suivi de **The Magic Flute** (2012) et **The Rake's Progress** (2017) de Stravinsky.

Le travail de McBurney et de la compagnie dont il est le directeur artistique a été reconnu non seulement comme causant un changement sismique dans le théâtre britannique au cours des 30 dernières années, mais influençant aussi le travail de beaucoup dans le monde entier. Parmi les nombreux prix et récompenses, il a été le premier étranger à recevoir le prestigieux prix Yomiuri au Japon (2011), Artiste Associé du Festival d'Avignon (2012) et a reçu des doctorats honorifiques dans plusieurs universités dont Lund, en Suède, l'Université Métropolitaine de Londres et l'Université de Cambridge.