



PROBABILITIES OF INDEPENDENT EVENTS

GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY



Waarschijnlijk komt de zon op, maar er is een kans dat 't niet gebeurt. Hoe plan je toeval? Hoe vaak kan je een experiment uitvoeren en neemt de kans op succes dan toe? In *Probabilities of Independent Events* stelt Grace Ellen Barkey absurde en eigenzinnige levensvragen over de (on) waarschijnlijkheid der dingen. Ze gaat op zoek naar de menselijke betekenis achter het wiskundige idee dat onafhankelijke gebeurtenissen niet worden beïnvloed door eerdere gebeurtenissen.

Grace Ellen Barkey's producties situeren zich op het grensvlak tussen beeldende kunst, dans en performance. Telkens krijgt de dramaturgie van de muziek een centrale rol. In *Probabilities of Independent Events* vertrekt de choreografe van

pop- en folksongs van Zappa, Queen en andere muziekiconen. De arrangementen en muzikale leiding zijn in handen van componist Rombout Willems. Samen met het Needcompany orkest en 14 dansers van het tweede jaar dansopleiding van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bouwen ze een feestje over de vrolijke zinloosheid, vol humor en radicaliteit. Een flitsende ontmoeting tussen drie generaties en veertien nationaliteiten!

Met *Probabilities of Independent Events* keert Barkey terug naar het absurde. Alles is mogelijk. Het kan niet mislukken.

Probability of an event happening =

Number of ways it can happen

Total number of outcomes



CREDITS

Regie, choreografie Grace Ellen Barkey

Muzikale leiding en arrangementen Rombout Willems

Needcompany orkest & performers Sung-Im Her, Jules Beckman, Jan Lauwers, Yonier Camilo Mejia, Simon Lenski, Maarten Seghers, Elke Janssens, George van Dam, Rombout Willems

Dansers Koninklijk Conservatorium Antwerpen Isaac Butler, Martha Gardner, Fyllenia Grigoriou, Marah Haj, Oscar Pascual López, Hanne Van Driessche, Raphael Damasceno Ferreira de Moura, Joshua Pinchon Jones, Meron Verbelen, Agnese Forlani, Valeria Secchi, Arnau Moreno i Grau, Flora Virag, Viljar Irtun Moe

Kostuums Lieve Meeussen

Assistentie kostuums Lot Lemm

Dramaturgie Elke Janssens

Choreografisch assistent Sung-Im Her

Technisch directeur, lichtontwerp Ken Hioco

Geluid Pierrick Drochmans

Monitor mix Bart Aga

Stage manager Tijs Michiels

Productieleiding Marjolein Demey

Stagaire productie Merel De Coen

Fotograaf Phile Deprez

Productie Needcompany

Coproductie Concertgebouw Brugge

Met dank aan Koninklijk Conservatorium Antwerpen – AP Hogeschool, Yasemin Kandemir, Karel Tuytschaever en Nienke Reehorst

Tax Shelter financiering uFund nv, Melissa Thomas, Christel Simons

Gerealiseerd met de steun van de Tax Shelter van Belgische Federale Overheid en de Vlaamse overheid



GRACE ELLEN BARKEY

Kunstenares, choreografe en performer Grace Ellen Barkey is geboren in Surabaya (Indonesië). Barkey woont en werkt in Brussel en is medeoprichter van het kunstenaarshuis Needcompany (1986). Sinds 1992 maakt ze haar eigen producties die zich situeren op het grensvlak tussen theater, dans, performance en beeldende kunst. De dramaturgie van de muziek krijgt in elke voorstelling een centrale rol, van Gustav Mahler tot Sonic Youth. In 2013 schreef het Amerikaanse iconische avant-garde performance art-collectief The Residents de muziek voor haar voorstelling MUSH-ROOM. In haar voorstelling FOREVER (2016) stelt Grace Ellen Barkey dezelfde vragen als Mahler in 'Der Abschied': "Om altijd maar 't leven te bezingen, dat houdt niemand vol. De dood of liever gezegd de eindigheid der mensen verdient ook een lied, een dansje."

Grace Ellen Barkey bouwt gestaag aan haar eigen beeldend oeuvre. Haar meeste recente installaties zijn een onderzoek naar het transponeren van een ruimte naar een engte en nodigen de toeschouwer

uit om deel te worden van het zintuiglijke werk. Ze verzamelt, filmt en fotografeert bloemen en bladeren uit haar eigen Brusselse stadstuin en haar directe omgeving. "Een claustrofobische blik op de gedachte dat mensen sterfelijk zijn en de natuur eeuwig is. Schoonheid is alleen maar mooi als ze vergankelijk is. Dan pas krijgt ze een geschiedenis."

Samen met Lot Lemm vormde Grace Ellen Barkey het kunstenaarsduo Lemm&Barkey. Hun werk werd tentoongesteld bij BOZAR (Brussel), Benaki museum (Athene), Musée des Arts décoratifs (Paris), CC Strombeek, Dr. Guislain museum (Gent), Triennale Hasselt / Superbodies e.a.



HET TOEVAL VAN TAART

Erwin Jans

Probabilities of Independent Events. Wie deze formulering googlet, komt terecht op een site over waarschijnlijkheid en kansberekening. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat je uit een stok speelkaarten twee azen na elkaar trekt? Er bestaan ingewikkelde mathematische formules om die kans te berekenen. Over vele gebeurtenissen denken we echter niet in termen van waarschijnlijkheid maar in termen van van zekerheid. Met andere woorden: we denken er niet meer over na. We gaan ervan uit dat ze gebeuren. Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat de zon morgen niet opgaat? Dat vinden we een ongewone en zelfs absurde vraag omdat het opgaan van de zon vastligt in natuurwetten. Hier is geen kansberekening voor nodig. Het is een zekerheid dat de zon morgen weer opgaat. Maar wat als je toch uitgaat van de mogelijkheid dat dat misschien niet gebeurt? Zou je dan niet anders naar de zon kijken als ze opkomt? Met meer verwondering? Met meer vreugde?

Probabilities of Independent Events. Hoe groot is de kans dat achter die logisch-filosofische titel een feestelijke, anarchistische, ontroerende en grappige voorstelling schuilgaat? Geen idee of er een mathematische formule bestaat om die kans te berekenen. Maar in dit geval klopt het wel. *Probabilities of Independent Events* is de titel van de nieuwste voorstelling van choreografe Grace Ellen Barkey. Bij het grote publiek is zij vooral bekend als medeoprichtster van het kunstenaarshuis Needcompany en als actrice in de voorstellingen van Jan Lauwers. Maar sinds 1992 maakt ze binnen Needcompany haar eigen producties die zich situeren in het grensgebied van theater, dans, performance en beeldende kunst.

Probabilities of Independent Events komt onverwacht. Als een verrassing. Of als een cadeau. Van het leven. De voorstelling had er evengoed niet kunnen zijn. In 2016 maakte Grace Ellen Barkey FOREVER als een



afscheid. Gebaseerd op Gustav Mahlers lied *Der Abschied* - dat hij schreef nadat een fatale hartziekte bij hem werd vastgesteld - is de voorstelling een kwetsbare lofzang op de sterfelijkheid en op de schoonheid van het vergankelijke. De behoefte om daarna een nieuwe voorstelling te maken, had Grace Ellen Barkey niet meer. Toen de vraag van December Dance kwam, wilde ze iets anders maken. Een voorstelling die geen voorstelling was. In een korte tijdsspanne. Enkel en alleen vanuit het pure plezier. Partners in crime werden het Needcompany-orkest onder leiding van Rombout Willems en dansers van het tweede jaar van de dansopleiding aan het conservatorium van Antwerpen. *Probabilities of Independent Events* werd een nieuw begin waarna alles weer mogelijk is.

Zoals in al de voorstellingen van Grace Ellen Barkey speelt de muziek ook hier een cruciale rol. De 'voorstelling' - die je eigenlijk ook een 'concert' kan noemen of een 'performance' of een 'feest' - is een aaneenschakeling van een tiental bekende popsongs, van *I want it all* van Queen over *Tonight* van Tina Turner en David Bowie tot *Dancin' Fool* van Frank Zappa. De songs worden met volle overgave gespeeld en gezongen door de

muzikanten en de acteurs van Needcompany.

Liedjes, en vooral popsongs, hebben het voordeel dat je er veel in kan zeggen wat je anders niet kan zeggen. Ze hebben een eigen poëzie, een eigen literaire logica. Je moet geen schrik hebben voor wat overdrijving en wat sentimentaliteit. *I want it all*. Waarom niet? *Everything will be all right tonight*. Natuurlijk! Popsongs zijn tegelijk eenvoudig en poëtisch. Oppervlakkig en diepzinnig. Iedereen kan ze op zijn of haar manier interpreteren.

De popsongs zitten vol energie. Ook de jonge dansers zitten vol vitaliteit. De choreografie is in de eerste plaats op hun energie gebaseerd. Op simpele bewegingen. Zo weinig mogelijk frases. Pure lichamelijkeheid. De studenten vullen het podium als een tsunami met hun levenskracht en vrolijkheid. Grace Ellen Barkey: "Ik wilde geen voorstelling maken over mannen en vrouwen en seksualiteit. Ik wilde een voorstelling maken over vreugde. Zo genderloos mogelijk."

Probabilities of Independent Events vertelt geen duidelijk verhaal. Er zijn geen personages. En als die er al zouden zijn, dan transformeren ze



voortdurend. Iedere song roept enkele minuten lang een eigen visueel universum op. Ieder liedje maakt zijn eigen beeld. Soms exotisch, soms absurd, soms hilarisch, soms hysterisch! En dat met zo weinig mogelijk middelen. Een fiets. Een karretje. Een grote plastic zak. Een huisje. Konijnen. Veel van die beelden vindt Grace Ellen Barkey op straat. Voor wie weet te kijken, is het alledaagse een onuitputtelijke bron van verbeelding.

Over haar werkwijze zegt de choreografe: "De Russische filmmaker Tarkovsky heeft het ergens over een 'poëtische logica'. Daarop baseer ik mijn werk. De poëtische logica is minder begaan met betekenis, maar is wel heel streng voor timing, structuur en vorm. Veel theater vertelt nog verhalen. Ik wil voorstellingen maken als gedichten, met een strenge vorm maar vol van onvatbare betekenissen. Ik wil belevenissen omzetten in vormen."

Een van de vormen die Grace Ellen Barkey graag gebruikt in haar voorstellingen is de uitvergroting of de groteske. Net zoals je in een popsong een emotie of een gebaar kan uitvergrooten om iets duidelijk te maken, doet de choreografie van *Probabilities of*

Independent Events dat ook. De uitvergroting en het groteske doen je op een andere manier kijken. Het is doen alsof de zon ook niet zou kunnen opkomen en dan genieten van het zonlicht.

Probabilities of Independent Events is een ode aan het leven. Aan het opnieuw beginnen. Aan het moment. De verbeelding. Het anders denken. Aan het niet-logische. De roes. Aan het samen zijn. *Probabilities of Independent Events* is een podium vol dansende en springende lichamen. In felle kleuren. Met opzweepende muziek. En een energie die naar het publiek overslaat. Uitbundig en genereus. Lust for live!

De afkorting van *Probabilities of Independent Events* is PIE, wat in het Engels zoveel als 'taart' betekent. Toeval? Hoe groot was die kans?



NEEDCOMPANY

Needcompany is een kunstenaarshuis dat in 1986 werd opgericht door kunstenaars Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey. Sinds 2001 is kunstenaar Maarten Seghers verbonden aan Needcompany. Lauwers, Barkey en Seghers staan centraal in dit huis en brengen er al hun artistieke werk in onder: theater, dans, performances, beeldende kunst, teksten, etc. Hun creaties worden getoond op de meest belangwekkende podia wereldwijd.

Al sinds het begin profileert Needcompany zich als een internationaal, meertalig, vernieuwend en multidisciplinair gezelschap. Die diversiteit wordt op haar best weerspiegeld in het ensemble waar gemiddeld 7 verschillende nationaliteiten samenwerken. In de loop der jaren werd bij Needcompany steeds meer ingezet op dit ensemble en ontstonden er nieuwe artistieke allianties: Lemm&Barkey (Grace Ellen Barkey en Lot Lemm) en OHNO COOPERATION (Maarten Seghers en Jan Lauwers).

Needcompany stelt de rol van de individuele kunstenaar voorop. Alles vertrekt vanuit het artistieke project, de waarachtigheid, de noodzaak, de betekenis. Het medium wordt telkens weer in vraag gesteld, er is een doorlopend onderzoek naar de kwaliteit van de inhoudelijke boodschap in relatie tot de concrete uitwerking ervan. Dit heeft als gevolg dat het artistieke werk uitwaaiert naar verschillende domeinen. Needcompany draagt een belangwekkende stem in het maatschappelijk debat wat betreft de urgentie en de schoonheid van kunst, zowel op nationaal als internationaal vlak.



CONTACT

Needcompany

Gabrielle Petitstraat 4/4
1080 Sint-Jans-Molenbeek
+32 2 218 40 75

Artistieke leiding | Jan Lauwers

Algemene leiding | Johan Penson: johan@needcompany.org

Zakelijke coördinatie | Toon Geysen: toon@needcompany.org

Artistieke coördinatie | Elke Janssens: elke@needcompany.org

Artistiek beleid & programma ontwikkeling | Kasia Tórz: kasia@needcompany.org

Productie | Marjolein Demey: marjolein@needcompany.org

Financiën & productie | Melissa Thomas: melissa@needcompany.org

Communicatie | Jeroen Goffings: jeroen@needcompany.org

Technische leiding | Ken Hioco: ken@needcompany.org

Assistent technische leiding | Tijs Michiels: tijs@needcompany.org

Internationale bookings

Key Performance/Koen Vanhove

koen@keyperformance.se

NEEDCOMPANY