

PROBABILITIES OF INDEPENDENT EVENTS

GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

Le soleil se lèvera probablement, mais il se pourrait que cela ne se produise pas. Comment planifier le hasard ? Combien de fois peut-on mener une expérience tout en augmentant les chances de réussite ? Dans *Probabilities of Independent Events* Grace Ellen Barkey pose des questions existentielles absurdes et obstinées sur l'(im)probabilité des choses. Elle recherche le sens humain derrière l'idée mathématique selon laquelle des événements indépendants ne sont pas influencés par des événements antérieurs.

Les productions de Grace Ellen Barkey se situent à l'intersection de l'art plastique, la danse et la performance. Dans chacune d'elles, le récit porté par la musique occupe un rôle central. Dans

Probabilities of Independent Events, la chorégraphe part des chansons pop et folk de Zappa, de Queen et d'autres icônes de la musique. La direction et les arrangements musicaux sont confiés au compositeur Rombout Willems. Avec la participation de l'orchestre de Needcompany et de 14 danseurs du Conservatoire royal d'Anvers, c'est une véritable ode à une vanité joyeuse, pleine d'humour et de radicalité qui se déploie. Une rencontre explosive entre trois générations et quatorze nationalités!

Probabilities of Independent Events est un retour à l'absurde pour Barkey. Tout est possible. Ça ne peut pas rater.

Probability of an event happening =

Number of ways it can happen

Total number of outcomes

CREDITS

Régie & chorégraphie Grace Ellen Barkey

Direction & arrangements musicaux Rombout Willems

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

Danseurs Conservatoire Royal d'Anvers 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

Costumes Lieve Meeussen

Assistance costumes Lot Lemm

Dramaturgie Elke Janssens

Assistance chorégraphie Sung-Im Her

Directeur technique, conception éclairages Ken Hioco

Son Pierrick Drochmans

Mixage de moniteurs Bart Aga

Régie plateau Tijs Michiels

Production Marjolein Demey

Stagiaire production Merel De Coen

Production Needcompany

Coproduction Concertgebouw Brugge

Remerciements à Conservatoire royal d'Anvers – AP Hogeschool, Yasemin Kandemir, Karel Tuytschaever et Nienke Reehorst

Financement Tax Shelter uFund nv, Melissa Thomas, Christel Simons

Réalisé avec le soutien du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge et des autorités flamandes

GRACE ELLEN BARKEY

Artiste, chorégraphe, danseuse et actrice, Grace Ellen Barkey est née à Surabaya (Indonésie). Barkey habite et travaille aujourd'hui à Bruxelles. Elle est aussi la cofondatrice de la résidence d'artistes Needcompany (1986). Depuis 1992, elle crée ses propres spectacles, qui se situent à l'intersection entre le théâtre, la danse, la performance et l'art plastique. La dramaturgie de la musique, qui inclut des oeuvres de Gustav Mahler aussi bien que de Sonic Youth, joue un rôle principale dans ses spectacles. En 2013, le collectif d'avant-garde, icône américaine de la performance, The Residents, a écrit la musique pour son spectacle *MUSH-ROOM*. Avec *FOREVER* (2016), Grace Ellen Barkey pose les mêmes questions que Mahler: "Continuer à chanter la vie, encore et toujours, personne n'y arrive. La mort, ou plutôt la finitude des humains mérite elle aussi une chanson, une petite danse." *PIE - Probabilities of Independent Events* (2019), son dernier spectacle, part de chansons pop et folk de Zappa, de Queen et d'autres icônes de la pop. Elle remet en question la (im)probabilité des choses. Tout est possible. Il ne peut pas échouer.

Grace Ellen Barkey construit progressivement une oeuvre visuelle qui lui est propre. À travers ses installations les plus récentes, elle cherche à transposer un espace en une dimension étroite et invite le spectateur à faire partie intégrante de son art sensoriel. Elle collectionne, filme et photographie les fleurs et les feuilles de son jardin urbain au coeur de Bruxelles ou des environs immédiats. "Un regard claustrophobe sur l'idée que l'homme est mortel et la nature éternelle. La beauté n'est belle que si elle est éphémère. Alors seulement elle possède une histoire."

Son travail visuel a récemment été exposé au Witte de With Center for Contemporary Art (Rotterdam), au Poortersloge (Bruges), au CC Strombeek, au UZ Jette and au Coup de Ville (Sint-Niklaas). Grace Ellen Barkey formait avec Lot Lemm, le duo d'artistes Lemm&Barkey. Leurs créations ont notamment été exposées au BOZAR (Bruxelles), au musée Benaki (Athènes), au Musée des Arts décoratifs (Paris), au Centre Culturel de Strombeek, au musée Dr. Guislain (Gand), durant la Triennale de Hasselt / Superbodies.

LE HASARD DE LA TARTE

Erwin Jans

Probabilities of Independent Events. Quand on tape ces mots dans Google, on tombe sur un site consacré à la vraisemblance et au calcul de probabilités. Par exemple, quelle est la chance de tirer deux fois de suite un as d'un paquet de cartes ? Il existe des formules mathématiques compliquées pour calculer cette chance. Nous envisageons beaucoup d'événements non en termes de probabilité mais en termes de certitude. En d'autres mots: nous n'y réfléchissons pas. Nous partons du fait qu'ils se produiront. Par exemple, quelle est la chance que le soleil ne se lève pas demain ? Nous trouvons qu'il s'agit là d'une question étrange et même absurde car le lever du soleil est fixé dans les lois de la nature. Il n'y a pas besoin de calcul de probabilités pour cela. Il est certain que demain le soleil se lèvera à nouveau. Mais que se passe-t-il si on part tout de même de la possibilité que, peut-être, cela ne se passera pas ? Est-ce qu'alors on ne regardera pas le soleil autrement s'il se lève ? Avec plus d'étonnement ? Avec plus de joie ?

Probabilities of Independent Events. Quelle est la chance que, derrière ce titre logico-philosophique, se cache un spectacle festif, anarchiste, émouvant et drôle ? Je ne sais pas s'il existe une formule mathématique pour calculer cette chance. Mais en l'occurrence, c'est ce qui se passe. *Probabilities of Independent Events* est l'intitulé du nouveau spectacle de la chorégraphe Grace Ellen Barkey. Le grand public la connaît surtout comme cofondatrice de la maison artistique Needcompany et comme actrice dans les spectacles de Jan Lauwers. Mais, au sein de Needcompany, elle monte aussi depuis 1992 ses propres productions, qui se situent à la frontière du théâtre, de la danse, de la performance et des arts plastiques.

Probabilities of Independent Events arrive inopinément. Comme une surprise. Ou un cadeau. Un cadeau de la vie. Le spectacle aurait tout aussi bien pu ne pas exister. En 2016, Grace Ellen Barkey a

créé FOREVER comme un adieu. Basé sur le lied de Gustav Mahler *Der Abschied* -que le compositeur a écrit après le diagnostic qu'une maladie du cœur fatale-, le spectacle était un hymne fragile à la mortalité et à la beauté de l'éphémère. Grace Ellen Barkey ne ressentait plus le besoin de monter ensuite un nouveau spectacle. Lorsque la demande de December Dance lui est parvenue, elle voulait faire autre chose. Un spectacle qui n'était pas un spectacle. Dans un court laps de temps. Et seulement par pur plaisir. Ses complices seraient l'orchestre de Needcompany sous la direction de Rombout Willems et les élèves de deuxième année en formation de danse au Conservatoire d'Anvers. *Probabilities of Independent Events* est devenu un nouveau commencement après lequel tout est à nouveau possible.

Comme dans tous les spectacles de Grace Ellen Barkey, la musique joue ici aussi un rôle crucial. Le "spectacle" -que l'on pourrait à vrai dire aussi appeler "concert", ou "performance, ou "fête"- est une succession d'une dizaine de chansons pop bien connues, de *I Want It All* de Queen à *Tonight* de Tina Turner et David Bowie en passant par *Dancin' Fool* de Frank Zappa. Ces morceaux sont joués et

chantés avec ardeur par les musiciens et les acteurs de Needcompany.

Les chansons, et surtout les chansons pop, présentent l'avantage qu'à travers elles, on peut dire beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire autrement. Elles ont leur propre poésie, leur propre logique littéraire. Il ne faut pas avoir peur d'un peu d'exagération et de sentimentalité. "*I want it all.*" Pourquoi pas ? "*Everything will be all right tonight.*" Mais évidemment ! Les chansons pop sont à la fois simples et poétiques, superficielles et profondes. Et chacun peut les interpréter à sa manière.

Les chansons pop sont pleines d'énergie. Les jeunes danseurs sont eux aussi pleins de vitalité. La chorégraphie se base en premier lieu sur leur énergie. Et sur des mouvements simples. Aussi peu de phrases que possible. De la pure corporalité. Les étudiants remplissent la scène comme un tsunami avec leur force vitale et leur joie. Grace Ellen Barkey: "Je ne voulais pas faire un spectacle sur les hommes et les femmes et la sexualité. Je voulais faire un spectacle sur la joie. Autant que possible détaché du genre."

Probabilities of Independent Events ne raconte pas d'histoire claire. Il n'y a pas de personnages. Et s'il devait y en avoir, ce serait des personnages en constante transformation. Chaque morceau convoque, pendant quelques minutes, son propre univers visuel. Chaque chanson construit sa propre image. Parfois exotique, parfois absurde, parfois hilarante, parfois hystérique ! Et cela avec une grande économie de moyens. Un vélo. Un charriot. Un grand sac en plastique. Une maisonnette. Des lapins. Grace Ellen Barkey trouve beaucoup de ces images en rue. Pour celui qui sait regarder, le quotidien est une source inépuisable pour l'imagination.

A propos de sa méthode de travail, la chorégraphe déclare: "Le cinéaste russe Tarkovski a parlé de "logique poétique". C'est là-dessus que je base mon travail. La logique poétique est moins concernée par la signification mais elle est très rigoureuse sur le timing, la structure et la forme. Une grande partie du théâtre raconte encore des histoires. Je veux créer des spectacles comme des poèmes, avec une forme stricte mais remplis de significations insaisissables. Je veux transformer des événements en formes."

Une des formes que Grace Ellen Barkey aime utiliser dans ses spectacles est l'agrandissement ou le grotesque. Dans une chanson pop, on peut agrandir une émotion ou un geste pour clarifier quelque chose; la chorégraphie de *Probabilities of Independent Events* fait de même. L'agrandissement et le grotesque permettent de regarder d'une autre manière. C'est faire comme si le soleil pouvait ne pas se lever et ensuite profiter de sa lumière.

Probabilities of Independent Events est une ode à la vie. Au recommencement. Au moment. A l'imagination. Au fait de penser autrement. Au non-logique. A l'ivresse. Au fait d'être ensemble. *Probabilities of Independent Events* est une scène remplie de corps dansants et bondissants. En couleurs vives. Sur une musique électrisante. Et dans une énergie qui gagne le public. Exubérante et généreuse. Lust for live!

L'acronyme de *Probabilities of Independent Events*, c'est PIE, qui en anglais signifie en gros "tarte". Hasard ? Quelle était la probabilité ?

NEEDCOMPANY

Needcompany est une maison d'artistes qui a été fondée en 1986 par Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey. Depuis 2001, Maarten Seghers est lié à Needcompany. Lauwers, Barkey et Seghers sont les piliers de cette maison où ils produisent l'intégralité de leurs œuvres artistiques: théâtre, danse, performances, art plastique, textes... Leurs créations montent sur les scènes les plus prestigieuses dans le monde entier.

Dès ses débuts, Needcompany se profile comme une compagnie internationale, innovante, qui manie plusieurs langues et disciplines. Needcompany met en exergue le rôle de l'artiste individuel. Tout part du projet artistique, de la véracité, de la nécessité, de la signification. La remise en question du médium est constante, de même que la quête de la qualité du message en relation avec son exécution concrète.

Needcompany, c'est la qualité, la polyphonie et l'innovation. Needcompany, c'est une voix importante dans le débat social sur l'urgence et la beauté de l'art, et ce tant au niveau national qu'international.

CONTACT

Needcompany

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

Direction artistique | Jan Lauwers

Administrateur général | Johan Penson: johan@needcompany.org

Coordination artistique | Elke Janssens: elke@needcompany.org

Développement artistique & programmes | Kasia Tórz: kasia@needcompany.org

Administrateur financier | Toon Geysen: toon@needcompany.org

Production | Marjolein Demey: marjolein@needcompany.org

Finances & production | Melissa Thomas : melissa@needcompany.org

Communication | Pieter D'Hooghe: pieter@needcompany.org

Directeur technique | Ken Hioco: ken@needcompany.org

Assistant directeur technique | Tijs Michiels: tijs@needcompany.org

Diffusion internationale

Key Performance/Koen Vanhove

koen@keyperformance.se

NEEDCOMPANY