

GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

(AND)

Needcompany bénéficie de l'aide du Ministère de la Communauté flamande et La Loterie Nationale.

Grace Ellen Barkey parle de sa nouvelle création...

Il y a quelques années, Grace Ellen Barkey décidait de monter trois œuvres de Bartok : Le Mandarin Merveilleux, Le Prince de bois et Le Château de Barbe-Bleue.

A cause de la perte insensée des droits du Mandarin Merveilleux, ce spectacle a été transformé en Few Things, qui a été reçu avec grand enthousiasme. The Wooden Prince allait être le suivant dans la série et se déroulerait "dans un espace pas plus grand qu'un théâtre de marionnette", au final, cela a donné (AND), une adaptation libre d'un conte perse.

"Dans l'ancienne Pékin, la glaciale princesse T. nourrit une haine féroce envers tous les hommes. Les candidats au mariage qui tentent d'obtenir sa main doivent résoudre trois énigmes, sinon ils mourront. Chaque homme qui a relevé ce défi a échoué. Apparaît alors un étranger dans la ville, le fils d'un roi exilé. Le prince inconnu résout les énigmes et exige sa récompense."

"Le premier jour de la période de répétition, nous sommes allés chez le poissonnier pour acheter du poisson, parce qu'en fait, ce spectacle parle (secrètement) de poissons qui gigotent, de poissons suffocants." (Grace Ellen Barkey)

Le premier acte est mis en musique par Rombout Willems, avec un petit clin d'œil en direction de l'opéra chinois. Ensuite, beaucoup de musique originale de Maarten Seghers et Angélique Willkie, et des musiques mixées par Grace Ellen Barkey.

"Mais la princesse tua le père comme le fils. Arriva alors une chose très étrange. Le palais se transforma en une maison de verre, et la princesse perdit instantanément l'usage de la parole. Les gens la voyaient derrière les vitres, ouvrant la bouche sans produire aucun son. Elle était comme un poisson, un joli poisson. Et les gens de Chine la fixaient. Ils n'arrêtaient pas de la fixer, et ils devinrent tellement silencieux qu'ils perdirent leur mémoire des sons. Ils ne se souvenaient plus du moindre son." (Grace Ellen Barkey)

"Dans la danse, je suis à la recherche d'une certaine image ou d'un son qui dépasse la danse. Cela m'occupe plus que la danse elle-même. Je mets la danse en question. Je mets la danse en doute. Je suis à la recherche d'une certaine énergie, et cette recherche est passablement violente. Dans la réflexion que cela me renvoie, je me qualifierais plutôt de peintre" (Grace Ellen Barkey)

La meilleure façon de décrire (AND) serait peut-être : une expérience. Un moment durant lequel le public est immergé dans l'imagination très colorée de la chorégraphe.

Dans ce conte adapté, on ne voit pas de princes courageux et héroïques, mais des rockeurs qui désirent passionnément et sans limites, et des personnages bizarres qui ont chacun leur approche particulière des contes et des poissons.

Pour Grace Ellen Barkey, le défi de ce spectacle de danse consiste à "pousser le ridicule jusqu'au grotesque, porter le spirituel jusqu'au burlesque, transformer le bizarre en une chose rare et mystérieuse." (Edgar Allan Poe)

"Ce sont surtout les questions sur la forme qui ne cessent jamais d'occuper l'esprit. Le sens est une chose qui est donnée, et au théâtre, ça garde toujours sa fraîcheur. Cela peut tomber différemment chaque soir. Pour moi, c'est l'une des choses les plus merveilleuses du théâtre. Faire un film, c'est agréable aussi, mais au théâtre, le temps est un élément majeur. On ne peut pas couper ou monter. Même si c'est toujours la même chose, c'est également neuf tous les soirs. Si l'on veut modifier des choses, cela doit toujours se faire avec les comédiens."
(Grace Ellen Barkey)

"Let your hair down, baby, let's have a natural ball/'Cause when you ain't happy, life ain't no fun at all." - T-Bone Walker, "T-Bone Shuffle"

A propos des œuvres antérieures de Grace Ellen Barkey

"L'image de la femme du monde asiatique (les origines de Barkey) est incarnée en une danse doucement sensuelle et déhanchée." (Ballet International à propos de 'Rood Red Rouge')

"Une création théâtrale tissée serré, qu'il est de plus en plus difficile d'interpréter de façon univoque." (De Standaard à propos de 'Stories (Histoires/Verhalen)')

"A true, one-time only never-to-be-repeated-in-this-lifetime gift to the audience." (The Dance Insider à propos de Few Things)

"Un spectacle explosif, bourré de surprise, d'humour et d'humanité..."
(Le Soir à propos de Few Things)

"... En un seul mouvement sont évoquées la tendre dignité, la séduction vulgaire, l'ironie et la colère... Il faut le voir pour le comprendre." (le Financieel-economische Tijd à propos de Few Things)

Les spectacles de Grace Ellen Barkey

- 1992 One
première: le 26 novembre, Theater Am Turm, Francfort
- 1993 Don Quijote
première: le 28 octobre, Theater Am Turm, Francfort
- 1995 Tres
première: le 18 octobre, De Brakke Grond, Amsterdam
- 1997 Stories (histoires/verhalen)
première: le 19 février, Chapelle des Brigittines, Bruxelles
- 1998 Rood Red Rouge
première: le 5 octobre, STUK, Louvain
- 1999 The Miraculous Mandarin
première: octobre, PS 122, New York
- 2000 Few Things
première: le 7 octobre, BIT theatergarasjen, Bergen, Norvège
- 2002 (And)
première: 23 octobre, De Brakke Grond, Amsterdam

Distribution

Concept/Chorégraphie Grace Ellen Barkey

Créé et dansé Julien Faure
 Benoît Gob
 Kosi Hidama/ Ludde Hagberg
 Tijen Lawton
 Maarten Seghers
 Angélique Willkie

Musique Rombout Willems
 Maarten Seghers
 Angélique Willkie

Musique mixée par Grace Ellen Barkey

Set Lot Lemm, Jan Lauwers

Costumes Lot Lemm

Concept éclairage Joris De Bolle

Stagiaire Assistante Alysa Grifo

Directeur de production Luc Galle

Production Needcompany

Needcompany bénéficie de l'aide du Ministère de la Communauté flamande et La Loterie Nationale.

DATES

De Brakke Grond, Amsterdam	les 23, 24, 25 et 26 octobre 2002
The Kitchen, New York	les 20, 21, 22 et 23 novembre 2002
De Vorst, Tilburg	le 3 décembre 2002
Lantaren/Venster, Rotterdam	les 19, 20 et 21 décembre 2002
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles	les 23 et 24 janvier 2003
CC Strombeek Bever	le 7 février 2003
Pact-Zollverein, Essen	les 6, 7 mai 2003
Singapore Festival, Singapore	les 4, 5 juin 2003
Teaterhuset Avant garden, Trondheim	le 30 septembre, le 1 octobre 2003
BIT Teatergarasjen, Bergen	les 4, 5 octobre 2003
De Velinx, Tongeren	le 21 janvier 2004
Cultuurcentrum Mechelen	le 28 janvier 2004
STUK Kunstencentrum, Leuven	le 2, 3 mars 2004
Théâtre de la Bastille (en collaboration avec Théâtre de la Ville), Paris	
	les 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 mars 2004
	les 1, 2, 3 avril 2004
Théâtre Garonne, Toulouse	les 20, 21 avril 2004
CC Berchem	le 14 mai 2004

CURRICULUM VITAE

Grace Ellen Barkey

Grace Ellen Barkey, née à Surabaya, en Indonésie, a étudié la danse expressive et la danse moderne à la Theaterschool d'Amsterdam. Elle travaille ensuite comme comédienne et danseuse. Elle signe la chorégraphie de plusieurs spectacles. En 1986, elle rejoint Needcompany en tant que chorégraphe et comédienne. Elle a réalisé les chorégraphies de Need to know (1987), ça va (1989), Julius Caesar (1990), Invictos (1991), Antonius und Cleopatra (1992) et Orfeo (1993). Elle a également joué dans plusieurs de ces spectacles, ainsi que dans The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur (1994) et Needcompany's King Lear (2000), Images of Affection (2001) et No Comment (2003). Elle fait également partie de la distribution de Goldfish Game (2002).

Depuis 1992, avec ses propres mises en scène, sa carrière prend une tournure internationale. Le Theater Am Turm, à Francfort, a coproduit ses premiers spectacles One (1992), Don Quijote (1993) et Tres (1995). Elle a ensuite créé Stories (Histoires/Verhalen) (1996), Rood Red Rouge (1998) et Few Things (2000), trois productions Needcompany. Few Things a été reçu de façon très enthousiaste, tant en Belgique qu'à l'étranger. (AND) (2002) est sa sixième production à être soutenue par Needcompany en ce qui concerne l'infrastructure. Avec (AND), la chorégraphe Grace Ellen Barkey franchit, avec une irrésistible adresse, toutes les limites entre théâtre, danse et musique.

Julien Faure

Julien Faure, né en France, a suivi entre 1995 et 1998 une formation artistique à l'INSAS à Bruxelles. Après ses études, il a collaboré avec Pierre Droulers à la création Multum in Parvo, un spectacle écrit pour le KunstenFESTIVALdesArts. Il a ensuite collaboré avec différents chorégraphes dont Karin Vyncke, Julie Bougard, Jean-François Doroure et Cie Osmosie. En 2001, il a réalisé sa propre chorégraphie Stamata #1-Et si demain voit le jour.

Il a travaillé pour la première fois avec Needcompany dans la dernière création (AND) (2002) de Grace Ellen Barkey. Il remplace Timothy Couchman dans Images of Affection.

Benoît Gob

Benoît Gob a étudié la peinture à l'académie des Beaux-Arts de Liège, avant de poursuivre ses études à l'INSAS à Bruxelles. En 1998, il a rejoint la compagnie de danse Ultima Vez de Wim Vandekeybus, et il a dansé dans différentes productions comme The day of heaven and hell, In spite of wishing and wanting et Inasmuch as life is borrowed.

(AND) (2002), de Grace Ellen Barkey, était sa première collaboration avec Needcompany. Dans Images of Affection (2002), il remplace Dick Crane dans le rôle du narrateur.

Ludde Hagberg

Ludde Hagberg, né en Suède, a étudié la danse à l'Ecole suédoise de Ballet. Il travaille pendant plusieurs années avec le Royal Swedish Ballet (1991-1995), puis avec Carte Blanche (1995-1999) en Norvège. Passé freelance, il danse dans différents projets de Jens Östberg dans Billy's dream (1999), Playhouse (2000), The Musical (2000). Il travaille avec Zero Visibility Corp (Confession time, 2001), et compose la musique de Swing for a lifetime (2001) de Louise Peterhoff et Lisa Östberg. Pendant ce temps, il s'intéresse de plus en plus au théâtre. Il sera ensuite 'performer' dans Andromaque (2002), un spectacle de Mats Ek, et dans Seven Imperatives (2003), de Ingun Björnsgard. Pour Blind me (2003), de K. Kvarnström co., il danse et il compose la musique.

Isabella's room (2004) est la première production pour laquelle il travaille avec Jan Lauwers et Needcompany. Il remplace Kosi Hidama dans (AND) (2002), de Grace Ellen Barkey.

Kosi Hidama

Après une carrière de six ans au Tokyo Ballet, Kosi Hidama est venu en Belgique, où il a rejoint la compagnie de Michelle-Anne De Mey. Il a dansé dans Sonata 555, et il a participé à la création de Pulcinella. En 1994, il a commencé à danser chez Rosas, la compagnie d'Anne Teresa De Keersmaeker, et il a dansé notamment dans Amor Constante, Más allá de la Muerte, Verklärte Nacht, Woud, et dans les reprises de Kinok et Mozart Concert Arias, un moto di gioia.

En 1998, il a dansé dans la production L'air, du vent de la Compagnie Pierre Droulers. En tant que chorégraphe, Kosi Hidama a commencé en 1995 avec 3 pieces for Clarinet Solo. Ces dernières années, il a surtout travaillé à Yokohama, au Japon.

Dans le contexte de l'atelier A.S.K., organisé par la prestigieuse Kanagawa Arts Foundation, il a créé sa première chorégraphie de groupe, Present Present (1997). Peu après, il a créé L.S.D.S., sur une musique de George Van Dam et de Ryoji Ikeda, composée spécialement pour l'occasion. Cette production a donné lieu à une seconde représentation: With Violence of gravity, elegance of fall.

En 2000 Kosi Hidama rejoint Needcompany et participe dans la création Few Things (2000) et (AND) (2002) de Grace Ellen Barkey, et dans Images of Affection (2002) de Jan Lauwers.

Tijen Lawton

Tijen Lawton est née à Vienne de père britannique et de mère turque. Elle a grandi en Autriche, en Italie et en Turquie, et elle s'est finalement retrouvée en Grande-Bretagne. A Londres, elle suit une formation de danse et de musique, entre 1984 et 1988 à la The Arts Educational School, et entre 1988 et 1991 à la London Contemporary Dance School. In 1989, elle suit pendant un an un programme d'échange avec la prestigieuse Juilliard School à New York. Ensuite, elle suit des stages de danse à Paris et à Istanbul.

En 1991, elle est parmi les fondateurs de Foco Loco, une compagnie qui se consacre à la recherche et au développement de la danse dans tous les domaines. En 1992, elle rejoint Emma Carlson & dancers, et elle part en tournée en Grande-Bretagne et en Allemagne avec le spectacle Inner Corner. En 1996, elle vient à Bruxelles pour y travailler sur plusieurs créations de Pierre Droulers : Les Beaux jours (1996), Lilas (1997) et Multum in Parvo (1998), suivies de tournées internationales. Pendant ce temps, elle signe également ses premières chorégraphies : Les petites formes (1997), qui comprend Je n'ai jamais parlé, Les Beaux Jours et Plus fort que leurs voix aiguës (1998).

Sa collaboration avec Jan Lauwers a commencé avec sa participation en tant que comédienne/danseuse à la reprise de Caligula (1997) et à Morning Song (1999). Depuis lors, elle est une valeur sûre des productions de Needcompany. Elle a notamment participé à Needcompany's King Lear (2000), Images of Affection (2002), Goldfish Game (2002) et No Comment (2003). Elle apparaît également dans Few Things (2000) et (AND) (2002) de Grace Ellen Barkey et Needcompany.

Maarten Seghers

Il a étudié la mise en scène théâtrale au RITS, à Bruxelles. Parallèlement, il crée des œuvres personnelles (théâtre et compositions). En 2001, il réalise, avec la troupe théâtrale d a e m m e r u n g, la pièce Angel Butcher.

Sa collaboration avec Needcompany a commencé avec la production Images of Affection (2002). Pour No Comment (2003) il signe la musique. Il est à la fois comédien, danseur et musicien dans le spectacle (AND) (2002), de Grace Ellen Barkey. Enfin, Maarten compose la musique pour Unauthorized portrait (2003), un film de Nico Leunen sur Jan Lauwers.

Angelique Willkie

Elle a entamé sa carrière dans la danse en 1990 au Canada, où elle a travaillé avec des chorégraphes de renom comme Benoît Lachambre, Ginette Laurin et Jean-Pierre Perrault.

Ensuite, elle s'est installée à Tours, où elle a travaillé avec la compagnie de Jean-Christophe Maillot. En 1993, elle a dansé dans une création de Karin Vyncke.

Elle est également très demandée sur la scène internationale. Elle a travaillé notamment avec Kiri Mc Guigan (Kunstlerhaus Mousonturm à Francfort) et Lea Anderson (The Place, Londres). En 1999, elle a rejoint la compagnie C de la B d'Alain Platel pour la création de La Tristeza Complice et Rien de Rien de Sidi Larbi Cherkaoui.

En tant que chanteuse, elle est montée sur scène avec Zap Mama, dEUS, Die Anarchistische Abendunterhaltung, Voice Mail, Speaking T, ...

(AND) (2002) est sa première production avec Grace Ellen Barkey.

Rombout Willems

Rombout Willems a étudié la guitare et la direction d'orchestre. A partir de 1984, il a travaillé comme guitariste et chef d'orchestre pour plusieurs compagnies de théâtre et de danse, et il s'est intéressé de plus en plus à la composition. Dans les années 85/86, il a dirigé, avec Reinbert de Leeuw et Roland Kieft De Deuren Gesloten, de Cornelis de Bondt, et il fut notamment guitariste au Schönberg Ensemble et au Nederlands Blazers Ensemble dans de Materie et de Stijl, de Louis Andriessen.

Entre 1987 et 1992, il a écrit la musique de plusieurs productions de théâtre musical, dont die Bochel et Mezzo, mezzo, mezzo. Entre 93 et 98, Rombout Willems a composé, à la demande de Needcompany, de nombreuses musiques qui se singularisaient par leur caractère autonome et leur vision spécifique de l'ensemble théâtral. En avril 1998 a eu lieu à Bruxelles la première d'une version intégrale adaptée de Snakesong Trilogy avec le Kammerensemble Neue Musik Berlin sous la direction de Roland Klüttig. Cette première fut suivie d'une tournée internationale. Rombout Willems a également composé la musique de quelques productions de Grace Ellen Barkey, dont 'Tres' pour 8 pianos.

En 1999, il a composé quelques oeuvres pour trombone, cor et trompette pour la chorégraphe italienne Caterina Sagna.

Début 2000, Rombout Willems a composé la musique de Salomé, une production du Toneelgroep de Appel, dans une mise en scène de Jules Terlingen, puis celle de Lysistrata, une production de De Nieuw Amsterdam, dans une mise en scène d'Aram Adriaanse.

Outre les compositions pour des troupes de théâtre et de danse, Rombout Willems s'est de plus en plus concentré sur la composition d'œuvres pour concerts traditionnels.

Il a créé notamment Sculpture of glass pour le 'Trio Ikhor' belgo-allemand, ainsi que la nouvelle composition the youth of Louise Bourgeois pour harmonium et continuo.

Pendant qu'il compose, ce sont surtout les aspects physiques liés à la pratique d'un instrument qui suscitent son émoi. L'évocation directe du contact avec l'instrument et l'imagination de la sensation physique éprouvée en jouant sont des éléments importants du processus de composition.

Ce que dit la presse de l'œuvre de Rombout Willems

'Toute la trilogie ressemble à un oratorio, dans lequel la musique constitue le courant sous-jacent indéfinissable, indicible, émotionnel, qui amende et nuance les textes.'

'La musique du compositeur Rombout Willems s'est mise à jouer un rôle de plus en plus important à mesure que le cycle Snakesong se mettait en place. C'est donc à raison que le Kammerensemble Neue Musik Berlin participe désormais à l'événement, avec l'altiste Paul De Clerck dans un rôle de premier plan. Ainsi, le spectacle peut commencer par un solo nerveux qui fait penser à ce que feu Jimi Hendrix arrivait à faire sur une guitare électrique: une succession de notes sans doute difficile à figer sur le papier, mais qui donne immédiatement le ton menaçant.'

'La musique de Rombout Willems, partiellement exécutée en live par un Paul De Clerck brillant à l'alto, parfois en dialogue avec des passages préalablement enregistrés sur bande, joue le rôle des chœurs.'

'Outre la littérature, la musique de Rombout Willems constitue un élément vital du spectacle par lequel l'homme de théâtre flamand Jan Lauwers achève sa Snakesong Trilogy.'

'...da werden Zwiespalte und Verzweiflung deutlich, wie in der in ihrer Sparsamkeit genialen Musik von Rombout Willems. In nur wenigen angerissenen Klavierakkorden entstehen Abgründe.'

NEEDCOMPANY

Hooikaai 35 B-1000 Brussel

tel +32 2 218 40 75 fax +32 2 218 23 17

www.needcompany.org

Direction administrative: Christel Simons / christel@needcompany.org / + 32 477 66 34 66

Assistant direction administrative: Thijs De Ceuster / thijs@needcompany.org

Planning, ventes et relations publiques: Inge Ceustermans / inge@needcompany.org / + 32 495 27 17 24

Directeur de production: Luc Galle / luc@needcompany.org

Assistant director and dramaturge: Elke Janssens / productie@needcompany.org