

GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

CHUNKING

Une production Needcompany.

Coproducteurs : PACT Zollverein (Essen), Festival de Marseille,

La Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve d'Ascq)

Avec le soutien des autorités flamandes.

Grace Ellen Barkey - Photo © Eveline Vanassche

Chunking est un spectacle insaisissable et légèrement hystérique.

Les comédiens passent constamment de la présentation (je suis) à la représentation (je montre). Ainsi, *Chunking* ne cesse de saper des notions comme le divertissement ou l'anecdotique. *Chunking* anéantit le spectaculaire et devient ce faisant un spectacle fort têtue.

Le décor est une image qui évoque un mélange entre Franz West et Mike Kelley, mais en moins habile dans sa tentative d'être une image joyeuse. Lorsqu'on voit, dans cette image, Tijen Lawton – vêtue d'une robe de cirque en satin noir, avec un visage triste en strass cousu sur le torse – se dandiner, la tête dans un vase bleu avec un autre vase qui sort de son derrière, c'est une version moderne de Jérôme Bosch qui apparaît soudain.

A une époque où l'on exige de l'art de la clarté, et où les messages politiques sont jugés nécessaires, on ne peut certainement pas qualifier ce spectacle de contemporain, mais il n'en est que plus nécessaire.

Jan Lauwers, directeur artistique de Needcompany

Maarten Seghers, Benoît Gob, Julien Faure, Louise Peterhoff - Photo © Maarten Vanden Abeele

Entré dans des contrées insoupçonnées, je vis ce que jamais des yeux n'avaient vu. Rien de plus enivrant : le rire et la raison, l'horreur et la lumière pénétrables... J'en éprouvai un sentiment de triomphe : peut-être illégitime, prématuré ? ... Je m'éveillai devant une énigme nouvelle, et celle-là, je le sus aussitôt, insoluble...

Georges Bataille, *L'Expérience intérieure*

Là où le théâtre et la danse entrent en confrontation avec le côté *performatif* de l'art plastique, commence le monde suggestif de *Chunking*. Un monde peuplé d'êtres fantastiques, où les images et les impressions ne cessent de vous frôler la rétine. Images d'êtres animaux, presque amorphes, de saltimbanques, de petits bonshommes rigolos et d'étranges personnages, d'êtres sensuels et lascifs qui vous titillent les sens, d'autres dimensions où l'on plonge dans la couleur et la forme. Un monde dans lequel la sensualité, la bizarrerie et la frivolité se croisent, où apparaissent des histoires, mais où l'histoire n'est qu'une facette d'un univers merveilleux. Un monde surréaliste, avec une touche existentielle. Surréaliste par son jeu avec l'imagination, avec la spontanéité et avec l'absurde, par son caractère rebelle envers un rationalisme inhibiteur. Existentiel, par les considérations sur des notions comme l'individualité, la solitude, la liberté et l'éphémère.

*De même, nous pouvons aujourd'hui écouter cette histoire de l'ère matérialiste
Comme une vieille histoire humaine.
C'est une histoire triste, et pourtant nous ne serons même pas réellement tristes
Car nous ne ressemblons plus à ces hommes.
Nés de leur chair et de leurs désirs, nous avons rejeté leurs catégories et leurs appartenances
Nous ne connaissons pas leurs joies, nous ne connaissons pas non plus leurs souffrances,
Nous avons écarté
Avec indifférence
Et sans aucun effort
Leur univers de mort.*

*Ces siècles de douleur qui sont notre héritage,
Nous pouvons aujourd'hui les tirer de l'oubli
Quelque chose a eu lieu comme un second partage,
Et nous avons le droit de vivre notre vie.*

Michel Houellebecq, *Les Particules élémentaires*

Chunking, une ville en Chine. Mais aussi, *chunking* : « Lorsqu'on veut stocker des informations dans la mémoire de manière intelligente, on divise ces informations en tronçons, également appelés *chunks*, et en psychologie, ce processus est parfois appelé *chunking*. » (Grace Ellen Barkey, paraphrase basée sur *Memories are Made of This, The Biological Building Blocks of Memory* de Rusiko Bourtchouladze.) Ce processus est appliqué à plusieurs niveaux dans ce spectacle. Des panneaux colorés dominant la scène, ils définissent l'environnement architectural tout en se déplaçant. Ils jouent de la mémoire, ils manipulent, ils dirigent, ils orientent le public, mais ils désorientent également à cause de leur côté « trop », de leur présence saturée.

Des images sont construites et déconstruites par des panneaux, de la musique, des mouvements, des émotions, mais l'anecdotique est soigneusement évité. Il en émerge un jeu avec l'inattendu, l'inconcevable.

Chunking joue de différentes dimensions de l'imagination ; références au rêve. Cependant, le rêve est trop limité : *Chunking* le dépasse et s'octroie une généreuse liberté qui nous permet d'entrer dans des espaces imaginaires où règne un entrelacement entre l'espace et le temps.

On peut dire que *Chunking* ressemble un peu au dessin animé japonais pour adultes, également appelé *anime*. Les racines de l'*anime* se situent dans le *manga*, la BD japonaise, souvent très violente. La tradition japonaise de l'animation a une ramification érotique et pornographique, le *porouno anime*, avec différents sous-genres, dont l'*ecchi* (humoristique et à connotation érotique) et le *bentai* (pervers). On pourrait situer *Chunking* sur la frontière entre ces deux-là.

Sans limites précises, le chant s'est élevé, a revendiqué ton attention, tes peurs ou tes désirs, puis s'est volatilisé.

Greil Marcus à propos de Kill Yr. Idols, *Sonic Youth*

L'inconscient est comme un volcan endormi, et *Chunking* est le clairon qui vous réveille ! *Chunking* joue avec l'inconscient. Imaginez que vous vous trouvez dans une voiture qui roule à une vitesse considérable. Soudain, vous sentez un besoin d'ouvrir la portière. Comme ça, un besoin impératif, mais qui est conscient du danger. Votre corps frémit d'un sentiment ambigu, d'une part ce besoin qui se manifeste dans votre imagination et qui dépasse la réalité (l'ouverture de la portière), et d'autre part la conscience du danger que cela cache.

Le non-dit, ce qui n'est pas dévoilé, s'exprime dans le mystique, mais également dans l'absurde.

Grace Ellen Barkey

Chunking titille. *Chunking* vous titille les sens et les émotions. La couleur et le mouvement vous emmènent dans un monde/univers sensuel. *Chunking* est un cirque voluptueux, rempli d'humour, où règne une légèreté absurde, qui dépasse la pensée rationnelle.

Ainsi, lecteur indélicat, (comme vous et moi chérissons ce que nous devrions avoir honte—après avoir assisté à quelques merveilles mineures de l'art du cirque—d'appeler nos « vies ») ne nous laissons jamais surprendre à prendre au sérieux cette distinction parfaitement superficielle que l'on trace vulgairement entre le spectacle de cirque et « l'art » ou « les arts ». N'oublions pas que toute « œuvre d'art » authentique est en elle-même et par elle-même vivante et que, quelque grandes puissent être les différences entre les divers arts, leur fonction commune est l'expression de cette « vivance » suprême que l'on appelle « beauté ». Cela étant, notre cirque à trois pistes, c'est de l'art—car prétendre que le spectacle en question n'est pas une authentique manifestation de la « beauté » est aussi puéril qu'il est idiot d'ignorer le cirque sous prétexte qu'il serait « puéril ».

E. E. Cummings, *The Adult, the Artist and the Circus. Vanity Fair* 25 (octobre 1925)

Elke Janssens

Première Partie

Musique Maarten Seghers (entre autres) – *Music for Chunking*

Deuxième Partie

Musique Giacinto Scelsi – *Quatuor à cordes n°3* (1963)

Troisième Partie

Musique Sonic Youth – Five Song Album *Kill Yr. Idols* (1983)

Concept / Chorégraphie

Grace Ellen Barkey

Scénographie

Lemm&Barkey

Costumes et poupées

Lot Lemm

Créé et dansé par

Julien Faure, Benoît Gob, Tijen Lawton,

Louise Peterhoff, Maarten Seghers

Lumière

Lieven De Meyere

Son

Karin Demedts

Assistante mise en scène

Elke Janssens

Directeur de production

Luc Galle

Photographie

Maarten Vanden Abeele, Eveline Vanassche

Merci à

Lieve Meeussen, Atelier Coppens

Production

Needcompany

Coproduction

PACT Zollverein (Essen), Festival de Marseille,
La Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve d'Ascq)

Durée de la représentation : 1h20

Avec le soutien des autorités flamandes.

Louise Peterhoff - Photo © Maarten Vanden Abeele

DATES SAISON 2004-2005

Première mondiale

Pact Zollverein, Essen les 12, 13, 14 mai 2005

Première hollandaise

De Brakke Grond, Amsterdam les 19, 20, 21 mai 2005

DATES SAISON 2005-2006

Première française

Festival de Marseille le 9 juillet 2005

Première belge

Stad in Vrouwenhanden, Malines le 1 octobre 2005

Theaterhaus Gesnerallee, Zurich les 6, 7, 8 octobre 2005

Kaaithheater, Bruxelles les 14, 15 octobre 2005

La Filature, Mulhouse les 6, 7 avril 2006

La Rose des Vents, Villeneuve d'Ascq les 17, 18, 19 mai 2006

Théâtre de la Ville, Paris les 22, 23 mai 2006

DATES SAISON 2006-2007

ImPulsTanz, Wenen le 28 juillet 2006

Künstlerhaus Mousonturm, Frankfurt le 8, 9 septembre 2006

Centre Dramatique National de Normandie,
Comédie de Caen les 17, 18 novembre 2006

Théâtre Garonne, Toulouse le 30 novembre, le 1 décembre 2006

Théâtre de l'Agora, Evry le 9 décembre 2006

CC Sint-Niklaas le 6 mars 2007

CC Strombeek le 21 mars 2007

CC De Werf, Alost le 23 mars 2007

Deutsches Nationaltheater Weimar le 25 avril 2007

De Velinx, Tongres le 3 mai 2007

Ikos Festival, Teatro Sociale, Brescia le 12 mai 2007

STUK, Soetezaal, Louvain le 15 mai 2007

DATES SAISON 2007-2008

Springwave Festival, Seoul, South-Korea

les 18, 19 mai 2008 to be confirmed

Louise Peterhoff, Benoît Gob, Julien Faure, Tijen Lawton, Maarten Seghers – Photo © Maarten Vanden Abeele

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
- 2005 Chunking**
première: 12 mai 2005, PACT Zollverein, Essen (Allemagne)
- 2007 The Porcelain Project**
première : le 10 octobre 2007, Kaaitheater, Bruxelles

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. Avant de participer à la création de Needcompany en 1986 et de devenir la chorégraphe attitrée de la troupe, elle a signé la chorégraphie de diverses productions. Grace Ellen Barkey a réalisé pour Needcompany 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), *Caligula* (1997), *Needcompany's King Lear* (2000), *Images of Affection* (2001) et *No Comment* (2003). Elle fait également partie de la distribution de *Goldfish Game* (2002), le premier film long métrage de Jan Lauwers & Needcompany. Pour *La chambre d'Isabella* (2004), elle a signé, avec Lot Lemm, les costumes du spectacle sous le nom de Lemm&Barkey.

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. Avec *(AND)* (2002), la chorégraphe Grace Ellen Barkey franchit, avec une irrésistible adresse, toutes les limites entre théâtre, danse et musique. En 2005, Grace Ellen Barkey a présenté *Chunking* et a été nommée pour les prix culturels de la Communauté flamande (2005). *The Porcelain Project* (2007) est sa nouvelle création de danse, une création pour laquelle elle a créé, avec Lot Lemm, une installation de porcelaines.

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 a remplacé Timothy Couchman dans *Images of Affection*. On a également pu le voir dans le spectacle *La chambre d'Isabella* (2004), *Le Bazar du Homard* (2006) de Jan Lauwers et *Chunking* (2005) et *The Porcelain Project* (2007) de Grace Ellen Barkey.

BENOIT 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*, il a remplacé Dick Crane dans le rôle du narrateur. On a également pu le voir dans le spectacle *La chambre d'Isabella* (2004), *Le Bazar du Homard* de Jan Lauwers et *Chunking* (2005) et *The Porcelain Project* (2007) de Grace Ellen Barkey.

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* (1998) 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), *No Comment* (2003), *La chambre d'Isabella* (2004) et *Le Bazar du Homard* (2006). Elle apparaît également dans *Few Things* (2000), (*AND*) (2002), *Chunking* (2005) et *The Porcelain Project* (2007) de Grace Ellen Barkey.

LOUISE PETERHOFF

Louise Peterhoff, née en Suède, a suivi une formation de danse à l'École suédoise de Ballet. De 1997 à 1998, elle a travaillé pour le Royal Swedish Ballet, où elle a dansé aussi bien des chorégraphies contemporaines que le répertoire classique. Pendant plusieurs années, elle a travaillé avec divers metteurs en scène et chorégraphes comme Jens Östberg (*Billy's dream*, 1999, *Play House*, 2000), Irene Hultman (*Cascade*, 2000), Philippe Blanchard (*Airbag*, 2000, *Noodles*, 2003) et Fabrice Lambert (*Play Mobile*, 2003). Déjà, elle a créé quelques productions, comme *Swing for a lifetime* (2001), un duo avec Lisa Östberg, et *Flingor* (2002), un film de danse réalisé avec Per Sacklen et Lisa Östberg. En 2003, elle a participé à la création *Je suis Sang*, de Jan Fabre et Troubleyn.

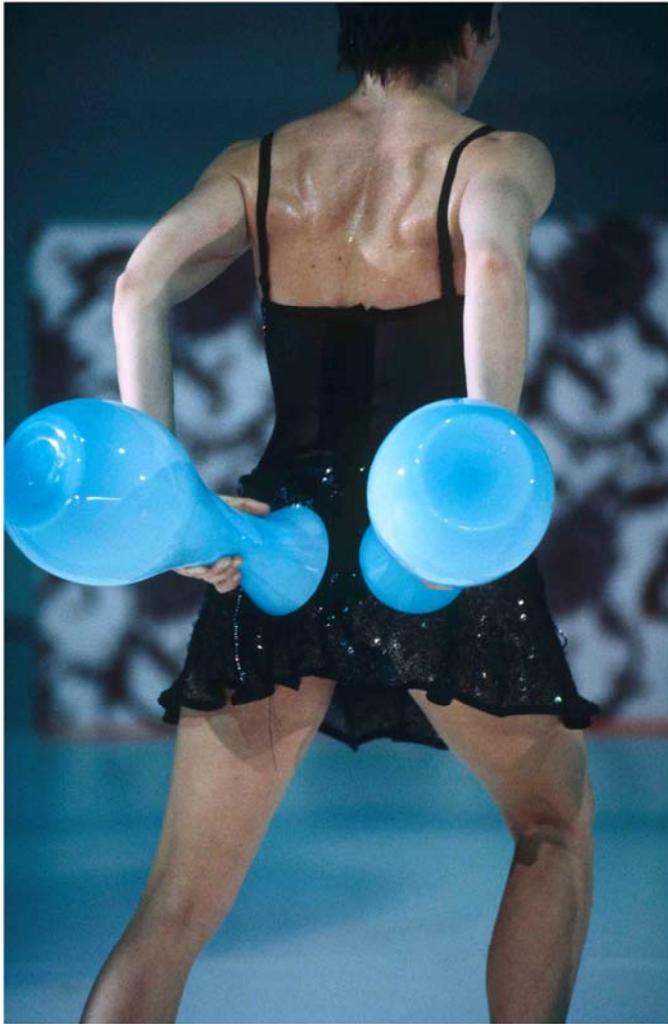
La chambre d'Isabella (2004) était la première production pour laquelle elle a travaillé avec Jan Lauwers. *Chunking* (2005) est sa première collaboration avec Grace Ellen Barkey.

MAARTEN SEGHERS

Il a étudié la mise en scène théâtrale au RITS, à Bruxelles. Parallèlement, il a créé des œuvres personnelles (théâtre et compositions). En 2001, il a réalisé, 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), *Chunking*, *Needlapb* et *The Unauthorized Portrait* (2003) – un film de Nico Leunen sur Jan Lauwers – il a signé la musique.

Dans les spectacles *La chambre d'Isabella* (2004) et *Le Bazar du Homard* (2006), de Jan Lauwers, il a composé, avec Hans Petter Dahl, la musique du spectacle, en plus de sa participation en tant que *performer*. On peut également le voir dans (*AND*) (2002), *Chunking* (2005) et *The Porcelain Project* (2007) de Grace Ellen Barkey.

Tijen Lawton – Photo © Maarten Vanden Abeele

LA PRESSE SUR GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

« ... un spectacle joyeusement récalcitrant [qui] se termine en farandole punk et anarchiste avec des petits clins d'œil au huitième degré. Délicieusement rafraîchissant. [...] *Chunking* est un spectacle à l'intersection entre la danse, l'art plastique et la performance. La prouesse, c'est que la chorégraphe Grace Ellen Barkey parvient à nous emmener de façon très organique d'une folie impérieuse vers un pessimisme d'un genre inéluctable. »

TROUW, Un écheveau humain de copulation contagieuse, Sander Hiskemuller, 23/05/05

« *Chunking* est un mélange ludique de théâtre dansé, de *performance* et d'art plastique, dans lequel l'esthétique attrayante est déterminante. La combinaison d'un hédonisme frivole et d'un anarchisme décadent semble évoquer l'œuvre d'artistes comme Micha Klein et Joep van Lieshout : drôle et grinçant à la fois. Cela, les comédiens de ce jardin des délices inventif le transmettent fort bien. »

NRC HANDELSBLAD, Un numéro de copulation mimique, Isabella Lanz, 21/05/05

A Jan Lauwers, le mot de la fin, juste et incisif : « *Chunking* est un spectacle insaisissable et légèrement hystérique. » C'est bien pour ça qu'on l'aime.

LES INROCKUPTIBLES, Chunking express, Fabienne Arvers, 20-26/07/05

« *Ce qui était suscité là était amusant, insolite, érotique, passionnel, plein d'humour, absurde et bizarre – et donc haut en couleur – et invitait à parcourir tout le registre de la sensualité. »*

WAZ, Weckruf für das Unterbewusstsein, DG, 18/05/05

« *Dans le public, c'était l'enthousiasme. »*

NRZ, Chunking – Mehr als nur Tanz, DSG, 17/05/05

Critiques complètes sur www.needcompany.org

NEEDCOMPANY

35, Quai au Foin

B-1000 Bruxelles

tel +32 2 218 40 75

fax +32 2 218 23 17

www.needcompany.org

Contact

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

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

Relations internationales et ventes : Inge Ceustermans / inge@needcompany.org / +32 495 27 17 24

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

Assistante à la mise en scène, dramaturgie et communication : Elke Janssens / elke@needcompany.org

Gestion des tournées : Frank Van Elsen / frank@needcompany.org

Publications & colloques: Eva Blaute / eva@needcompany.org