GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

MUSIC COMPOSED BY
THE ICONS OF
THE AMERICAN UNDERGROUND

THE RESIDENTS

JULIEN FAURE
YUMIKO FUNAYA
BENOÎT GOB
SUNG-IM HER
MAARTEN SIGHERI
MOHAMED TOUKABRI
CATHERINE TRAVELLETTI
LOT LEMM

MUSH-ROOM

GRACE ELLEN BARKEY, NEEDCOMPANY & THE RESIDENTS

Vrai de vrai! Les rêves se réalisent, les désirs sont exaucés: le collectif d'avant-garde, icône américaine de la performance, **The Residents**, a écrit la musique pour Grace Ellen Barkey et Needcompany!

© Maarten Vanden Abeele

Comment The Residents et Grace Ellen Barkey sont-ils parvenus à une collaboration ? Le mystère reste entier. Aucun ne veut expliquer les vraies circonstances. The Residents prétendent que Grace les a enfermés dans une cave, ne leur donnant que du pain sec et de l'eau jusqu'à ce qu'ils aient terminé d'écrire la musique. A en croire Grace Ellen Barkey : « Ils ont sauté sur mes épaules, se sont cramponnés à mes cheveux et ensemble, nous sommes partis au galop vers une autre dimension. » Imaginez donc: The Residents, **the masters of weird**, et Grace Ellen Barkey, **the president of the movement against melancholia.**

"This is just the beginning of the worldwide conceived movement of acceptance of all fungi that were considered potentially dangerous."

Dans ce nouveau spectacle, intitulé **MUSH-ROOM**, nous sommes immergés dans une forêt pleine de champignons. Les champignons s'unissent et se rebellent...

"We are alive and kicking! Full of exceptional dreams and cosmic wishes !"

Grace Ellen Barkey à propos de son nouveau spectacle : « Dans mes spectacles, la discussion porte sur la matière ou l'émotion, sur le réel ou le surréel, sur la forme ou le contenu, en un va et vient, ou mieux, en un mouvement circulaire: les performers sont dépouillés de leur humanité, leur corps prend des formes grotesques et devient matière, l'émotion devient si forte qu'elle impose le silence et devient image, pour aboutir une fois de plus à l'intimité et à la maladresse qu'est en réalité l'être humain. Au bout du compte, dans le théâtre (de danse), c'est le regard qui compte: le spectateur peut déterminer lui-même si ce sont des larmes ou la pluie et le vent. » Elle cite J. Bernlef : *« Ce ne sont pas des larmes, c'est la pluie et le vent. »*

© Ursula Kaufman

The Residents sont un collectif artistique américain typiquement oddball, qui doit sa renommée à sa musique d'avant-garde et à ses œuvres multimédia. Leur premier single officiel 'Santa Dog' sort en 1974. Depuis, le groupe compte plus de seize albums à son actif. Ce sont eux qui ont inventé le clip vidéo (pour de vrai !). On pourrait répartir leur travail en deux catégories : déconstructions de musique populaire occidentale et compositions complexes autour d'un thème, d'une théorie ou d'une intrigue. Leurs textes sont souvent absurdes avec un over-the-top sound. Leurs clips sont empreints d'accents cauchemardesques. Comme s'ils sortaient de l'imagination d'êtres mâchouillant des champignons martiens. Les morceaux de The Residents sont toujours auréolés d'un grand mystère et d'une grande sensorialité. Les membres individuels du groupe ont réussi l'exploit de conserver l'anonymat pendant toute la durée de vie du groupe. Cela fait des décennies qu'ils se produisent déguisés, la tête couverte d'un ballon-œil surmonté d'un chapeau.

© Ursula Kaufmann

MUSH-ROOM

GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY

ORIGINAL MUSIC COMPOSED BY THE RESIDENTS

Première
22 Mars 2013

Chorégraphie, mise-en-scène, texte Grace Ellen Barkey

Concept visuel Lemm&Barkey

Musique The Residents

Créé et dansée par
Julien Faure, Benoît Gob, Sung-Im Her, Romy Louise Lauwers (remplace Yumiko Funaya), Maarten Seghers, Mohamed Toukabri, Catherine Travelletti

Installation et costumes Lot Lemm

Dramaturgie Elke Janssens **Directrice technique** Marjolein Demey
Son Bart Aga, Pierrick Drochmans
Concept lumière Luc Schaltin **Technique** Clive Mitchell-Loemij
Assistance Lemm&Barkey Lieve Meeussen **Stagiaire mise-en-scène** Myrto Vagiota
Production création Luc Galle **Conseillère langue** Helen McNamara
Photographie Phile Deprez, Maarten Vanden Abeele

Diffusion en France Scène Nationale de Sète et du bassin de Thau
Fabrique - production / Florence Marguerie +33 4 67 18 68 68

Un production de Needcompany.
Coproduction: PACT Zollverein (Essen) & Internationales Figurentheater-Festival (Erlangen).
Avec le soutien des autorités flamands.

DATES SAISON 2012 - 2013

PACT Zollverein, Essen (D)	les 22, 23 mars 2013
Dansens Hus, Stockholm	les 4, 5 avril 2013
Kaaitheater Brussel	les 19, 20, 21 avril 2013
Internationales Figurentheater-Festival, Erlangen	le 10 mai 2013
De Brakke Grond, Amsterdam	le 24 mai 2013
Dubbelspel, STUK, Louvain	les 27, 28 mai 2013
Malta Festival, Poznan	les 25 en 26 juin 2013
ImPulsTanz, Vienne	les 2, 4 août 2013

DATES SAISON 2013 - 2014

Theater in Bewegung, Theaterhaus, Jena	le 30 octobre 2013
De Velinx, Tongres	le 6 mars 2014
Kunstencentrum Vooruit, Gand	les 12, 13 mars 2014
CC Strombeek	le 15 mars 2014
Monty Kultuurfaktorij, Anvers	les 26, 27 mars 2014

DATES SAISON 2014 - 2015

SPAF, Séoul, Corée du Sud	les 4, 5 octobre 2014
Théâtre Garonne, Toulouse	les 4, 5, 6 décembre 2014
MaZ, Bruges	le 15 janvier 2015
Korzo, La Haye	le 17 janvier 2015
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Sète	le 31 janvier 2015
La Filature, Scène nationale – Mulhouse	le 27 mai 201

Cliquez ici pour consulter la liste à jour

© Maarten Vanden Abeele

LE MANIFESTE MUSH-ROOM

Une introduction au spectacle

Some people say a man is made out of mud
A poor man's made out of muscle and blood
Muscle and blood and skin and bones
***Sixteen Tons,* Tennessee Ernie Ford**

Terre et feu !
Muscles, sang, peau et os !

Ils chantent : « We Are Alive and Kicking » à tue-tête.

Mon dieu, comme on est devenu soft. Avons-nous oublié d'hurler, oublié que le théâtre/la vie est rock-'n-roll ? Avons-nous oublié que le théâtre est la vie et la vie, dans le cas le plus barbant, du mauvais théâtre ? Que la politique est devenue lassante et que représente encore un journal aujourd'hui ? Nous devons revenir au théâtre pour nous rappeler ce qu'est la vie. Le théâtre non plus comme un miroir de la réalité, mais plus vrai que la vie même.

Nous vivons en un lieu qui devient de plus en plus complexe. L'information se multiplie de façon exponentielle. Ce qui était une vérité hier est peut-être un mensonge aujourd'hui. Les mots perdent leur signification et les symboles sont creux. Il nous faut questionner ce que nous estimons vrai. Faire des associations nouvelles, nous fier à notre intuition et développer une nouvelle langue : voilà les priorités. Une saine confusion, un ressenti sans parti pris et une transformation associative ; voilà ce qui doit arriver.

La vitalité et la virilité sont devenues deux de nos matières premières les plus précieuses. N'est-il pas de nouveau temps de crier à tue-tête ? Ne devons-nous pas réapprendre à hurler ? A brûler ? N'est-ce pas la question essentielle : qu'est-ce qui vous fait brûler ? C'est précisément cela que je veux dire par rock-'n-roll. Et partager cette sensation de brûler. Un genre de pyromanie artistique. Mettre le feu aux gens dans l'espoir d'une résurrection transcendantale. Incendier le paysage mondial parce que le sol brûlé est le plus fertile.

Ce sont les champignons de Grace Ellen Barkey qui, émergeant de sous la surface, crient et poussent et enflent et assaillent. Les champignons de Barkey qui bombardent un ennemi invisible, mais aussi eux-mêmes et finalement – non, en tout premier ! – le public. Car c'est ce que veut un champignon. Ejecter ses spores et contaminer. N'est-ce pas l'essence du théâtre ?

Ne pas penser *highbrow*, mais réapprendre.
A nouveau. Apprendre. Contempler. Combattre.
Combattre c'est bien ; si nous ne combattons pas, nous mourons.
Fait : nous devons combattre pour vivre vraiment.
Fait : nous vivons pour combattre. Mais pas pour nous faire mal.
Au contraire.

© Maarten Vanden Abeele

MUSH-ROOM est ue histoire basée sur des images. Une narration implosée qui menace d'exploser. Car les images sont des histoires condensées, ou dans ce cas, des colis explosifs artistiques. Et n'hésitez pas, PAS, à ouvrir ce colis. Le spectacle, cet explosif, fermement coincé dans votre main. Allumez la mèche puis tenez bien.

"KNALGÖTTERDAMERUNGNOGAANTOEZEGWATISMEDAT!!!"
AND.
"We shall fight them on the beaches."
AND.
"Rage, rage, against the dying of the night."
AND
"If you can't go back to your mother's womb, you'd better learn to be a good fighter."

Il y a de la confusion ? Parfait.
Car je n'ai pas encore terminé.

Quand le théâtre est-il politique ? Je ne parle pas du théâtre qui parle de politique, mais du théâtre politique. Lorsque chacune de ses fibres en appelle à l'engagement, évidemment. Barkey appelle à cet engagement. Elle hurle. Voulons-nous hurler avec elle. Il est nécessaire d'être exposé à l'irrationnel. C'est la seule façon de nous confronter courageusement et énergiquement à un monde qui n'a pas toujours du sens. Serions-nous arrivés sur la lune sans Le voyage dans la lune de Méliès et la fusée dans son œil ? L'imagination est une plateforme de grande valeur pour rendre possible ce qui semble impossible. Et comme la manière dont un rêve est parfaitement logique quand on y est plongé, le monde de Grace Ellen Barkey est doté de sa logique propre qui en appelle directement à nous, en tant qu'être humain. A la terre et au feu ! Aux muscles, au sang, à la peau et aux os !

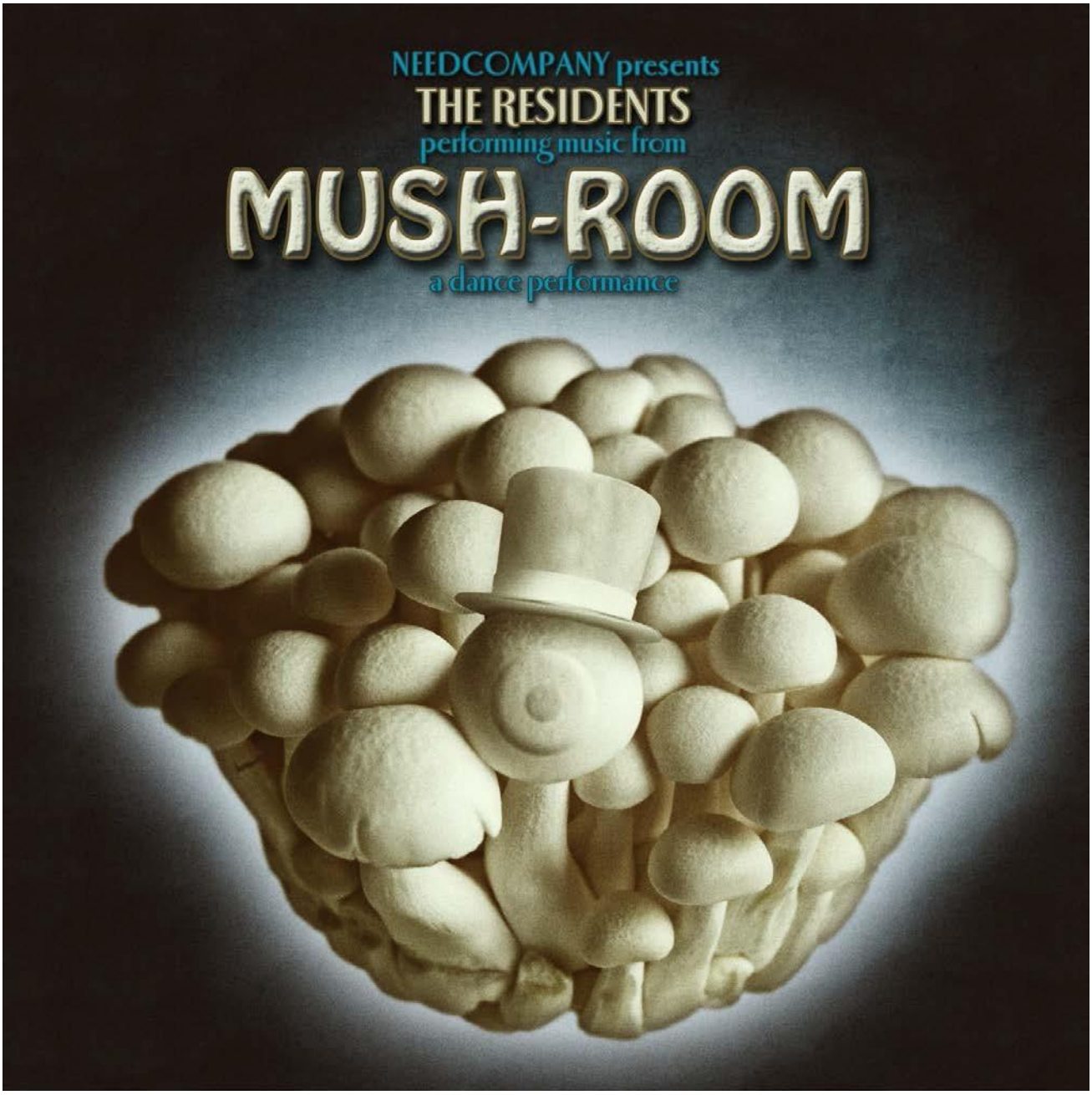
Les couleurs, les formes et l'intrigue mutent constamment. Les personnages super doux deviennent *out of the blue*, en quelques secondes, méga *bitch*. Et le conséquent devient logiquement inconséquent. La mutation est inhérente à la croissance. A vouloir plus. Changez maintenant ! Mutez ! MAINTENANT ! Au combat, pas seulement maintenant ; toujours, mais maintenant plus que jamais. Pour devenir plus petit ou plus grand, pour ne pas rester vous-même, pour vous rapprocher de vous-même, combattez pour combattre, bordel de merde ! MUSH-ROOM évoque le monde sous le microscope. Le sexe et la violence chez les unicellulaires ! Ça grouille et ça résonne sur scène et ça parle à partir de l'instinct plutôt que de la raison. Howard Bloom fait régulièrement référence dans "The Lucifer Principle" aux guerres menées constamment au niveau microscopique. Ce spectacle m'y fait penser. MUSH- ROOM pas comme un miroir de notre société, mais comme miroir d'un univers souterrain fantastique, longeant le nôtre, qui en est le reflet.

Quelque part en Champignonie vivent les Tribus Unies des Snotrooms et des Mushlings. Ils dansent, hurlent et combattent jusqu'au bout de la nuit. Grace Ellen Barkey et Lot Lemm ont construit un container. Une grande installation, mouvement perpétuel, où les formes de champignons planent sur les accords combattifs de The Residents. Une machine de guerre qui part à l'assaut du public pendant une heure et demie. Ce soir, c'est la guerre et nous combattons parce qu'il le faut.

Stef Lernous

© Maarten Vanden Abeele

LE CD & LP MUSH-ROOM



Le CD & LP MUSH-ROOM avec des nouvelles compositions créées par The Residents pour le spectacle MUSH-ROOM de Grace Ellen Barkey & Needcompany sont sortis chez ©The Cryptic Corporation et sont en vente dans les salles de concert lors de la tournée internationale de The Residents. Ils sont également en vente lors des tournées théâtrales de MUSH-ROOM et dans les festivals où le spectacle se produira.

LES SPECTACLES DE GRACE ELLEN BARKEY

1992 One

première : le 26 novembre 1992, Theater am Turm, Francfort

1993 Don Quijote

première : le 28 octobre 1993, Theater am Turm, Francfort

1995 Tres

première : le 18 octobre 1995, De Brakke Grond, Amsterdam

1997 Stories (histoires/verhalen)

première : le 19 février 1997, Chapelle des Brigittines, Bruxelles

1998 Rood Red Rouge

première : le 5 octobre 1998, STUK, Louvain

1999 The Miraculous Mandarin

première : octobre 1999, PS 122, New York

2000 Few Things

première : le 7 octobre 2000, BIT theatergarasjen, Bergen (Norvège)

2002 (AND)

première : le 23 octobre 2002, De Brakke Grond, Amsterdam

2005 Chunking

première : le 12 mai 2005, PACT Zollverein, Essen (Allemagne)

2007 The Porcelain Project

première : le 10 octobre 2007, Kaaitheater, Bruxelles

2010 Cette porte est trop petite (pour un ours)

première : le 25 février 2010, Kaaitheater, Bruxelles

2013 MUSH-ROOM

première : le 22 mars 2013, PACT Zollverein, Essen (Allemagne)

2013 Incroyable ? Mais Vrai !

première : le 9 novembre 2013, BRONKS, Bruxelles

Cliquez ici pour consulter la liste à jour

BIOGRAPHIES

NEEDCOMPANY

Needcompany a été fondée en 1986 par l'artiste plasticien et de théâtre Jan Lauwers et par la chorégraphe Grace Ellen Barkey. Ils 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 nationales et internationales les plus prestigieuses dans le monde entier.

LEMM&BARKEY

En 2004, suite à leur étroite collaboration artistique, Grace Ellen Barkey & Lot Lemm ont fondé *Lemm&Barkey* op : elles ont créé des costumes pour *La chambre d'Isabella* (2004) et ont imaginé les concepts, les décors et les costumes de *Chunking, The Porcelain Project*, *Cette porte est trop petite (pour un ours), MUSH-ROOM* et *Incroyable? Mais Vrai!* En 2007, elles ont créé une installation muséale en porcelaine à l'occasion du spectacle *The Porcelain Project*. Cette installation a été exposée dans divers musées, dont le BOZAR (Bruxelles) et le musée Benaki (Athènes). Ensuite, le commissaire Luk Lambrecht les a invitées à participer à l'exposition collective *I am your private dancer* (2008) au Centre Culturel de Strombeek, elle ont créé des œuvres pour l'exposition collective *Het spel van de waanzin, over gekte in film en theater* (Le jeu de la folie, de la folie dans le cinéma et le théâtre) au Musée Dr. Guislain (Gand), et le commissaire Hugo Meert les invitées à participer à l'exposition *Down to Earth* (2009) dans le volet "céramiques contemporaines".

Le curateur Pieter T'Jonck invite Lemm&Barkey à monter une exposition sur leurs trois dernières productions *Chunking* (2005), *The Porcelain Project* (2007) et *Cette porte est trop petite (pour un ours)*(2010) au Musée de la Mode à Hasselt en 2012. Cette exposition fait partie de la troisième édition de la Triennale de Hasselt / Superbodies: un projet artistique pour l'art plastique, la mode et le design contemporains. Pour l'occasion, elles ont créé 18 œuvres vidéos, où, de façon presque superficielle, des images sont construites et déconstruites. Des figures humaines deviennent des formes, la matière devient membre du corps, l'hésitation devient érotisme.

En 2013, elles ont créé leur premier spectacle pour jeunes publics *Incroyable? Mais Vrai!* Un spectacle de danse sans paroles pour tous les âges.

Lemm&Barkey © Phile Deprez

THE RESIDENTS

The Residents ont fait figure d'icônes dans le monde de la musique expérimentale pendant presque quarante ans. En plus de ses créations visionnaires dans les domaines de la trance, de la world fusion, de l'électronique, du punk, de la musique industrielle et de la lounge, ce groupe est aussi reconnu comme l'un des initiateurs de l'art de la performance et de la music vidéo. Deux de ses vidéos font partie de la collection permanente du Museum of Modern Art et leur Freak Show CD-Rom vient d'être montré pendant l'expo « Looking at Music 3.0 » au MOMA.

Leur carrière riche de plus de quarante années les a aussi entraînés dans l'univers de la musique pour le grand et le petit écran, ils ont signé les bandes musicales de plusieurs épisodes : PEE WEE HERMAN SHOW, HUNTERS (pour le Discovery Channel), THE CENSUS TAKER (1985), HEAVEN (1987), CONCEIVING ADA (1997), CONDO PAINTING (1997), THOMAS PYNCHON - A JOURNEY INTO THE MIND (2001), INVESTIGATION INTO THE INVISIBLE WORLD (2002) et STRANGE CULTURE (2007) ainsi que divers projets pour MTV.

The Residents, qui ont à leur actif plus de dix DVD et une série internet qui compte 60 épisodes, se font aussi remarquer dans le domaine des médias digitaux. En avril 2011, ils viennent de clôturer une tournée mondiale, The Talking Light, 70 dates, qui avait commencé en janvier 2010.

© The Cryptic Corporation

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 a travaillé 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), *No Comment* (2003), *Le Bazar du Homard* (2006), *La maison des cerfs* (2008), *L'art du divertissement* (2011), *Place du marché 76* (2012), *Needlapb* et *The House of Our Fathers*. 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 a pris 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). Pour *The Porcelain Project* (2007) elle a créé, avec Lot Lemm, une installation de porcelaines. En 2010, elle a créé *Cette porte est trop petite (pour un ours).* Les premières de *MUSH-ROOM* et *Incroyable? Mais Vrai!* ont eu lieu en 2013.

LOT LEMM

Lot Lemm est liée à Needcompany depuis 1993. Elle a tout d'abord démarré comme *créatrice de costumes* pour diverses productions dont *Le Voyeur* (1994), *Le Pouvoir* (1995), *Needcompany's Macbeth* (1996), *Le Désir* (1996), *Caligula* (1997), *The Snakesong Trilogy* (1998), *Morning Song* (1999), *Needcompany's King Lear* (2000), *Images of Affection* (2002), *Goldfish Game* (long métrage, 2002), *No Comment* (2003), *La chambre d'Isabella* (2004), *Le Bazar du Homard* (2006), *La maison des cerfs* (2008), *L'art du divertissement* (2011), *Place du marché 76* (2012) de Jan Lauwers, et *La Poursuite du vent* (2006) avec Viviane De Muynck. Sa participation aux réalisations de Grace Ellen Barkey s'est développée de production en production. Elle a d'abord été créatrice de costumes pour *Tres* (1995), *Stories* (1997), *Rood Red Rouge* (1998), *(AND)* (2002). Lot a assuré la conception scénographique des spectacles *Few Things* (2000), *Chunking* (2005), *The Porcelain Project* (2007), *Cette porte est trop petite (pour un ours)* (2010). *MUSH-ROOM* (2013) et *Incroyable? Mais Vrai!* (2013). En 2004, Grace Ellen Barkey et Lot Lemm ont lancé le label *Lemm&Barkey*, symbole de leur étroite collaboration artistique.

CLIQUEZ EN-DESSOUS POUR LES BIOGRAPHIES DES PERFORMERS

Julien Faure

Benoît Gob

Sung-Im Her

Romy Louise Lauwers

Maarten Seghers

Mohamed Toukabri

Catherine Travelletti

© Ursula Kaufmann

NEEDCOMPANY

Quai au foin 35 B-
1000 Bruxelles
+32 2 218 40 75
www.needcompany.org
info@needcompany.org

Directeur Artistique / Jan Lauwers

Directeur général / Yannick Roman : yannick@needcompany.org

Coordination artistique / Elke Janssens : elke@needcompany.org

Directrice administrative / Eva Blaute : eva@needcompany.org

Assistant au directeur général et gestion des tournées / Toon Geysen : toon@needcompany.org

Directrice technique / Marjolein Demey : marjolein@needcompany.org