

Entre le rêve et la réalité

“Be careful what you wish for because it just might happen!”

••• Rose Werckx

La compagnie Side-Show

Pendant le cours de dessin, le professeur nous demandait de peindre le monde du cirque.

Je ne touchais à aucune couleur vive de ma boîte à gouaches. Résultat, un “beau” chiffre proche du zéro. Je n’y comprenais rien, car, de mon point de vue, les bêtes féroces dans leurs cages avaient un air triste, plein de nostalgie, comme les clowns noyés sous les seaux d’eau. En plus, je ressentais une peur énorme en voyant balancer l’équilibriste dans le haut du chapiteau. Cette peur s’accroissait en voyant derrière leurs parois de verre les “phénomènes” humains. Et voilà, aujourd’hui, je rencontre les créateurs de la compagnie Side-Show, dont le nom s’inspire de ces cabinets de curiosité !

Le monde grisâtre de ma peinture ne se reflète pas sur les visages des deux jeunes en face de moi ; au contraire, leurs réponses à mes questions me bombardent de couleurs !

Vue historique d’un spectacle avec cabinets de curiosité - Photo © Compagnie Side-Show

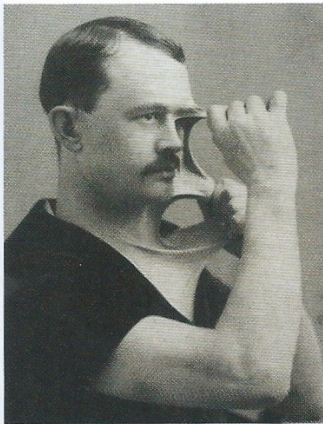
Études et apprentissage

Aline Breucker a suivi les cours de scénographie à l’ENSAV⁽¹⁾. Petite déjà, elle se passionne pour les arts de la scène, les costumes, les décors. Le travail du metteur en scène Bob Wilson l’intrigue par son sens de la plasticité visuelle, son emploi du temps “naturel” et l’importance qu’il accorde au rapport de la lumière et de l’obscurité. Quintijn Ketels, diplômé de l’ESAC⁽²⁾ est acrobate. Cette formation sur trois années est basée sur la technique. Il y apprenait des saltos, des prouesses avec les professeurs russes, qui provenaient des anciennes familles du cirque. Son inspiration, il la recherchait dans la

tradition, le passé du cirque, la nostalgie.

Dans son projet de fin d’étude, Aline réalise son rêve : travailler avec les gens du cirque. Elle crée des costumes pour deux numéros présentés par Quintijn et ses compagnons. Discrètement, un autre personnage se mêle à l’histoire : Cupidon !

Diplômée, Aline part à la recherche d’un travail. Mais ses intérêts dans les arts sont multiples, et son propre univers a du mal à se construire. Quintijn avait une grande envie de découvrir ce qui se passait en dehors du cirque. Il est attiré par le vocabulaire chorégraphique de Jan Fabre et Wim Vandekeybus, dont la démarche sont autres que

Phénomène humain
Photo © Compagnie Side-Show

Vue générale de phénomènes humains
Photo © Compagnie Side-Show

Phénomène humain
Photo © Compagnie Side-Show

dans sa formation. Car dans le cirque, on montre ce que l'on peut faire, tandis que lui aspire à construire et réaliser un projet.

Il multiplie ses expériences collectives, notamment avec Hopla Circus, et le spectacle de rue *La Familia Rodriguez*. Pendant cinq ans, les six "Hopla-artistes" montrent leur spectacle dans tous les coins du monde. Une dernière tournée au Mexique met un point final à une aventure loufoque. Le matériel est dispersé dans les petites écoles de cirque. Après un temps de réflexion et de discussion, l'envie de créer des projets ensemble mène Aline et Quintijn à fonder, en 2009, l'asbl-zw bilingue : Side-Show.

En route vers l'insolite

En 2013, ils créent un spectacle pluridisciplinaire où se rencontrent le cirque, le théâtre, la danse et les arts visuels : *Wonders*.

Leur point de départ est étrange : Quintijn a envie de marcher au plafond, comme la personne qu'il a vue sur une estampe du XVIIIe siècle. Cette performance est une ancienne technique du cirque, connue par peut-être quatre personnes au monde. Mais ceux qui ont la clé sont "muets". Quintijn va à leur recherche.

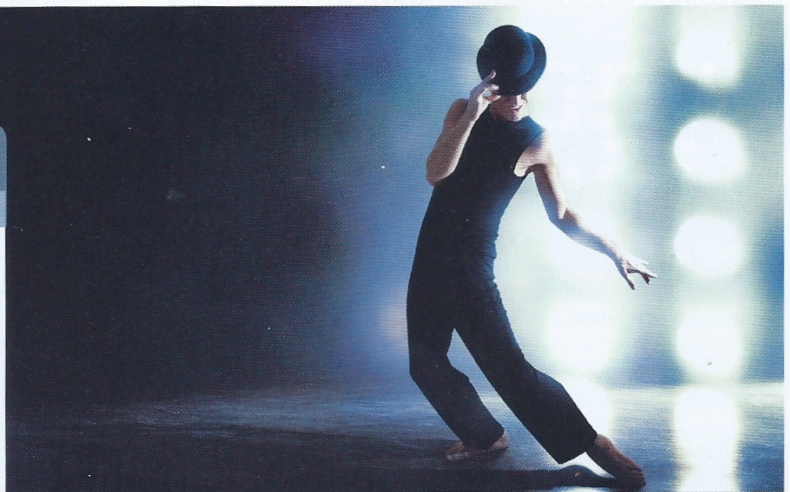
Un heureux événement intervient entre-temps. Aline met au monde leur fils : Antoine. Les palabres se poursuivent autour du berceau. Un bébé, qui entend discuter ses parents sur la manière dont le père va

SALON INTERNATIONAL DES
TECHNOLOGIES DE L'ÉVÉNEMENT ET
SYMPOSIUM POUR DES ÉVÉNEMENTS ET DU THÉÂTRE

MEET
2014

23 et 24 Octobre 2014
Centre des Congrès de la Wiener Messe

15ème MEET

Le salon aura lieu au Centre des Congrès de la Wiener Messe les 23 et 24 Octobre 2014.

OETHG (association autrichienne des professionnels des techniques du théâtre) organise un salon international dédié aux techniques pour événements, théâtre, incentives, réunions et spectacles, qui sera complété par un symposium.

Cet événement s'adresse à la fois aux exposants et aux visiteurs en provenance des pays germanophones ainsi que des pays voisins de l'UE notamment la République Tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. Pour cette raison, l'endroit choisi est Vienne - pas seulement grâce à son attractivité, mais également à cause de sa situation, juste au milieu du quadrilatère.

L'exposition MEET s'adresse principalement aux représentants du théâtre et d'événements, et en particulier aux techniciens de la scène et de l'éclairage ainsi qu'aux spécialistes son et multimédia.

La société autrichienne de la technologie du théâtre se réjouit de pouvoir vous inviter à ce salon.

Plus d'Information, plan d'accès et Enregistrement sur : www.meet-austria.at

Maquette du décor - Photo © Compagnie Side-Show

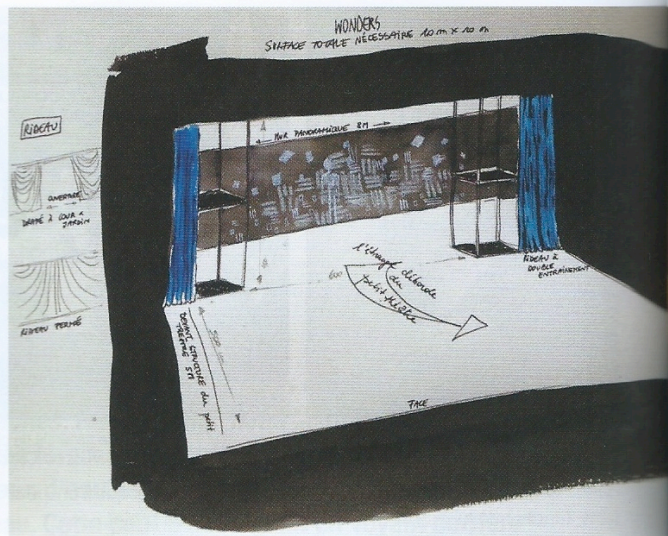
marcher au plafond, plongera sûrement un jour dans le surréalisme. L'idée de Quintijn plaît à Aline, cela l'inspire dans son travail de scénographie de voir un corps se positionner autrement, que l'espace soit bousculé, ... des petites merveilles qui se donnent à voir quand on se met à observer la réalité autrement, voilà le point de départ de *Wonders*. À partir d'un scénario de base, le spectacle s'est créé au cours des répétitions, avec tous les membres de la compagnie. Les arts vivants, les arts plastiques, la musique, le cinéma, ... sont les fruits récoltés de leur inspiration.

Lors de notre rencontre, Aline en parle : *"David Lynch inspire notre travail, mais aussi pour cette création —un court-métrage de David Lodge— qui s'appelle La Comtesse de Castiglione. [...] Lors d'une de nos premières étapes de recherche, nous avons réalisé une petite vidéo dans laquelle nous mélangions dessins réalisés en stop-motion (du dessin d'animation), et des mouvements filmés. C'est là qu'il nous est apparu évident que nous voulions mélanger le dessin, la peinture et la danse, en temps réel sur le plateau. C'est comme cela qu'en tant que scénographe, je me suis retrouvée à évoluer avec les acrobates sur le plateau. Le tableau de 8 m de long sur 2,40 m de haut posé en fond de scène comme une sorte d'infini sur lequel je peins pendant tout le spectacle est une trace, un dessin en évolution constante, inspiré à la base de cette technique du stop-motion."*

La première a lieu au "Kriekelaar", un centre culturel à Schaerbeek, situé dans un quartier multiculturel. L'équipe sur scène est formé par Aline, Quintijn et deux acrobates : Elsa Bouchez et Philippe Droz. Le positionnement du public est frontal, c'est une option prise pour

Croquis des "Hommes Papier" - Document © Aline Breucker - Compagnie Side-Show

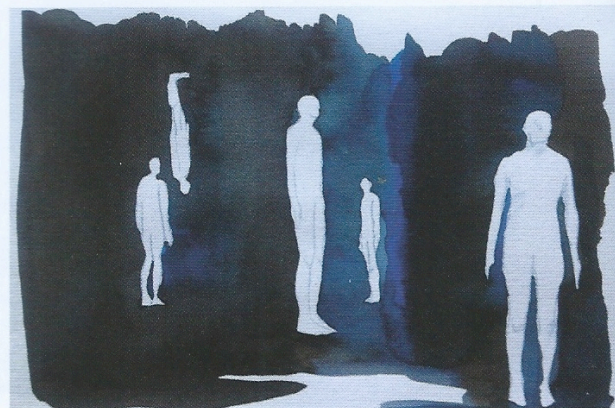
Croquis du décor - Document © Aline Breucker - Compagnie Side-Show

créer une image cinématique. Au milieu de la scène est positionnée une structure avec rideau, comme celle d'un théâtre, montant à 5 m de haut avec une ouverture de 6 m et un rideau bleu nuit, s'ouvrant sur le monde insolite.

Lorsque le public pénètre dans la salle et s'installe, il est lui-même éclairé par un projecteur à la face qui plonge la scène dans le noir. La rétine de l'œil est donc éblouie légèrement, et ne perçoit pas le dispositif scénique, mais uniquement une sorte de trou noir sur scène. Lorsque le spectacle commence, petit à petit, quatre zones sont éclairées légèrement, à tour de rôle, à l'aide de projecteurs à découpes. Des fragments de corps apparaissent, un visage, une robe, des cheveux, ... l'œil s'habitue progressivement à la sensation lumineuse et l'effet magique s'opère en donnant l'impression que ces morceaux de corps sont comme suspendus dans l'espace. C'est un travail qui demande énormément de précision, à tout niveau et notamment dans le pointage et le choix des filtres de couleurs.

La féerie, le défi aux apparences, aux perspectives habituelles et aux lois de la gravité commence. Tout cet univers inventé déborde de ce petit théâtre. Qui est cet homme qui soudain danse au plafond ? Qui sont ces êtres de papier qui marchent vers moi d'un pas décidé ? Qui est cette femme qui peint le mur du fond en noir ? Quel est le sens de toutes ces choses ? Le spectateur est en route vers un monde inconnu.

Il n'y a pas de texte dans *Wonders*. C'est un spectacle où la parole passe par l'image et le corps, un langage de poésie universelle où

Croquis d'ambiance des corps dans l'espace
Document © Aline Breucker - Compagnie Side-Show

Wonders - Photos © Compagnie Side-Show

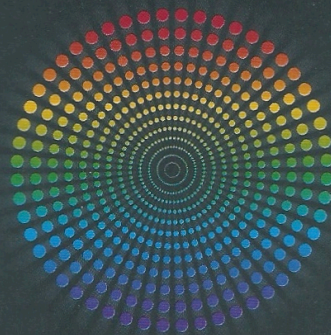
les mots n'ont pas leur place. La musique donne une dimension supplémentaire au spectacle. Ils ont créé un univers où la musique appuie certains moments, sans déformer certaines images et séquences. Il y a de nombreux morceaux de Marc Ribot, mais aussi de Alva Noto, et un morceau de Bach, interprété par Sakamoto. Dans le décor, deux petits capteurs, à vue, permettent d'amplifier certains sons ; ils peuvent augmenter par exemple l'ambiance étrange

de certains moments, comme la marche de l'homme au plafond. Le spectacle commence avec un petit papier qui tombe des cintres et apparaît dans la lumière... On ne sait pas d'où il vient, mais cette petite chose paraissant anodine, nous emmène dans un monde énigmatique. La scène se remplit de plus en plus de papiers, pour en être finement inondée... Les visages des acteurs se dévoilent et disparaissent tout au long du

STAGE | SET | SCENERY

WORLD OF ENTERTAINMENT TECHNOLOGY

VENEZ EXPOSER AU SALON ! www.stage-set-scenery.com

SALON PROFESSIONNEL ET CONGRÈS · PARC DES EXPOSITIONS DE BERLIN · DU 9 AU 11 JUIN 2015
CONCEPTION · SCÈNE · ÉCLAIRAGE · SONORISATION · VIDEO · MÉDIA · ÉQUIPEMENT · SÉCURITÉ

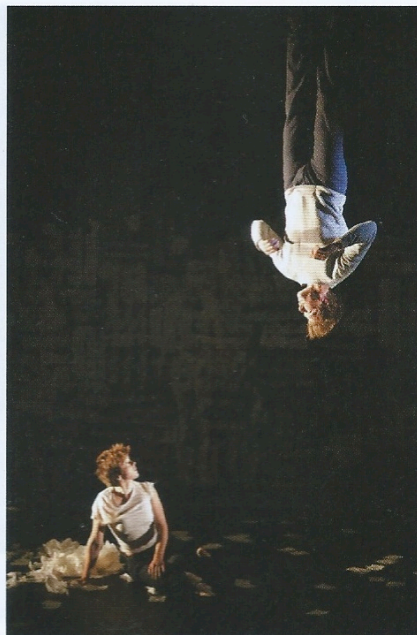
Contact : Promo Intex - Mme Pascale Canova-Menke
2, rue Wauthier - 78100 Saint Germain en Laye
Téléphone : +33 1 39621193 · p.canovamenke@promo-intex.com

DTHG
Deutscher Theatertechnik-Verband
Germanische Theatertechnik-Gesellschaft

Messe Berlin

Made in Belgium

L'actualité & les réalisations

Wonders - Photos © Alexis Berthelot

spectacle, ils sont tantôt cachés, tantôt à découvert, un aller/retour constant entre la perte d'identité et la découverte de la personnalité. La belle robe qu'Alice porte est faite entièrement de cheveux, et est inspirée de la femme à barbe que l'on retrouvait dans les *Sideshow Freaks* ou baraques de "monstres" dans les anciens cirques.

À travers ce spectacle, je revois les sculptures d'Antony Gormley pour l'expo intitulée *Beaufort*, qui, sur la plage belge entre La Panne et Knokke, avait positionné plusieurs personnages dans la mer. La marée montante les engloutissait quasi complètement. De cette manière, Gormley lançait la question élémentaire, comme les créateurs de *Wonders* : "Quelle est notre place dans le temps et l'espace ?".

Chacun le fait à sa manière : Gormley dans un environnement naturel, Side-Show dans l'intimité du théâtre, en ne dévoilant rien de sa machinerie.

La transmission

Dernièrement, la Maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek-Saint-Jean a programmé *Wonders*. Le bâtiment rénové est vaste —8 000 m² de surface— il est composé d'anciennes classes au charme fou, d'une salle de spectacle techniquement équipée et une autre salle polyvalente.

Étant donné que le spectacle de Side-Show est un peu inattendu, la compagnie a mis en place un travail de sensibilisation avec les personnes qui suivent régulièrement les ateliers créatifs. Ils ont proposé un travail de moulage du corps réalisé avec des matériaux de base, comme le papier collant et le film alimentaire.

Ces enveloppes de corps exposés de manière insolite *in situ* apportent un regard particulier sur le corps humain et l'espace. C'est donc une foule marchant au plafond qui accueillait le public dans le hall de la maison. Une belle manière de décloisonner, d'inviter au dialogue et à l'échange. Cette interactivité se fait aussi dans l'autre sens. Bientôt, Quintijn suivra, dans le cadre d'ImPuls Tanz à Vienne, un cours de chorégraphie. Des artistes comme Thomas Havert, Mathilde Monnier et Meg Stuart y coacheront individuellement les participants. Cela s'appelle un bon bain stimulant !

La réflexion

Aujourd'hui, la compagnie entame un nouveau projet, mais l'idée, le moteur central, restent : des hommes basculant dans l'espace. Un thème apparaît à l'horizon : "La réflexion et le miroir", la transparence, ...

en se posant une question qui ne me paraît pas légère : comment créer un hologramme ?

Ils devront creuser dans leur univers, les à-côtés du cirque, pour trouver cette image décomposée à travers le miroir. Entre-temps, Antoine découvre la marche, les pieds sur terre, en regardant, avec ses grands, yeux ses parents !

⁽¹⁾ ENSAV : École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre - Bruxelles

⁽²⁾ ESAC : École Supérieure des Arts du Cirque - Bruxelles