

LIKE THE FIRST SNOWDROP AFTER A HARD WINTER

Cie Side-Show talks about their theatre performance 'Wonders'

The last Theater op de Markt festival saw the premiere of 'Wonders' from the fledgling company Side-Show. Side-Show is made up of acrobat Quintijn Ketels and costume and set designer Aline Breuker. Together they form an endearing duo, both on and off-stage. But although their story reads like a romantic novel, they both have their feet firmly planted on the ground.

Quintijn first met Aline while studying at the ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) in Brussels. Quintijn was just about to graduate with a collective work by a group of fellow students who later would make up the successful Hopla Circus. In that same period, Aline was on the lookout for projects and groups with which she could collaborate as set and costume designer. Her fascination for the human body

drew her to the circus, and thereby to Quintijn. Initially the spark they struck was purely professional, but as their common visual language developed, so too did their relationship, and the two are now also a couple in private life. Still, it took a while before they began their own company. Even longer for them to embark on the creation of their first piece together.

CIRCUSMAGAZINE / DEC 2013

©crazziphoto 2012

QUICK START, BACK TO THE BEGINNING

After graduation, Quintijn toured for five years with Hopla Circus and the internationally successful performance 'La Familia Rodriguez'. But the collective manner of working with his former classmates took its toll.

Quintijn: "Hopla Circus was a collective of six people, all wanting to go in different directions. Since we knew each other so well, that collaboration resulted in something quite unique, but that 'something' proved difficult to maintain. One evolves as a person. Some of us started families, others moved abroad. We all felt that 'La Familia Rodriguez' was destined to end at some point. So we decided to do one last tour in Mexico before finally bringing the project to an end. That was a completely mad adventure, but a beautiful end to the production. Afterwards some of us from Hopla Circus joined two other acrobats to form a collective, Sweatshop. But I left that group after the premiere of our first production. I left the people with whom I had been working for the last seven years. And in doing so, also left behind my specialties as acrobatic base and teeterboard jumper."

Aline: "That was a tough decision. Quintijn was really only capable of working with them. They formed such a unit."

Quintijn: "I took distance and put myself in question. I had to reinvent myself. That puts

you in a very vulnerable position. The talents you thought you had are suddenly gone, and you must rediscover yourself, in a different way than before. It was a long and difficult process."

The years that followed were rough. Quintijn worked as a freelancer, jumping from one project to the next. Meanwhile, Aline was on a similar course: she collaborated on various dance, opera, and circus performances, but began to feel more and more the need to give expression to her own vision of theatre. To do this, Quintijn and Aline decided four years ago to begin their own Cie Side-Show.

Quintijn: "You could find the side-show around the edges of the main circus, and it was particularly popular in the late 1800s, especially in the United States. Barnum and Bailey were the pioneers. They had gigantic circus tents, under which several acts were often being performed at the same time. Outside of the main tent there would be a zoo, with wild animals, and also a fairground area. Here, in the side-shows, one could see the freaks: the bearded woman, the elephant man. At the same time it was here that the moving pictures came to be, and cinema was invented. It's a world which absolutely inspires us."

ARTISTS WITH A FAMILY

Through the abundance of smaller projects coming their way, Cie Side-Show couldn't immediately get down to creating their own first production. Then the lives of Aline and Quintijn underwent a radical change, with the birth of their son, Antoine, and the need to completely reposition themselves in terms of life and work.

Aline: "The big question after his birth was: how can we continue our lives as artists while maintaining our family? If we continue to work separately on our individual projects, we will never see each other. The time seemed ripe to begin to do our 'own thing' together."

It was during the very days after Aline had given birth that Quintijn came up with the idea for their first performance. In a book by André De Poorter he discovered a sketch dating from 1864 of a ceiling-walker. He had an instinctive flash: 'I want to do that!' A short time later he and Aline began to putter around with the initial maquettes.

Aline: "I found the idea of Quintijn walking across the ceiling very appealing. As a set designer, my very first reference is the position of the body on stage. That is my departure point for defining the space in general. In this case, the position of the

body was radically different, and that became the central idea of the performance."

With 'Wonders', Quintijn and Aline set out to rediscover the world. Bodies are lit from different angles, and gravity is literally defied. But rediscovery occurs equally on a much smaller scale, as the wonder and poetry of everyday objects and movements are placed in the limelight.

Quintijn: "These days everything has to be fast. And we zap away just as fast. We wanted to go against that impulse. We wanted to make something which was unique to the moment. Something which could only be happening there and then. And we wanted to invite people to watch the performance in that way, to make room for a personal sense of wonder. I had written - 'like the first snowdrop after a hard winter. Or the smell of freshly cut grass. Here and now.'"

Aline: "I always find it a pity in circus that heaven and earth must be moved to show you the most astounding things. Then I sometimes miss the magic of theatre, where something very small and very simple can blow you away. Something can be powerful, even without jumping three meters in the air."

CIRCUSMAGAZINE / DEC 2013

SEARCHING FOR OUR OWN METHOD

A fledgling company making their first performance is something quite different from working on a performance with an established company. It forced Aline and Quintijn to search for their own working method.

Quintijn: "At the beginning of this kind of process you are standing with your back against the wall. You can't rely on what you already know. Of course I've made performances before, but each time it's different. And this time we were doing it together, with just the two of us. It took some time to find out what that meant. At first, you just see the woods. But you begin to cut away and cut away, until one tree is left standing, right where you want it to be. It is a process of constantly making choices, without compromise."

In November and December of 2012, Quintijn and Aline took up residency in the Espace Catastrophe in Brussels. There they had planned to give a first tryout, even though they didn't have anything to show. It would lead to Aline's debut as actress.

Aline: "We had decided we wanted to try out our material on a regular basis during the creation process. To test ourselves and to get feedback. For the presentation we first thought that Quintijn would do something. But as we worked with the material and with the movement, we filmed ourselves. We went further in that. We made stop-motion films and came up with a video of ten minutes. In it you see me drawing, and the drawing just gets bigger and bigger. We decided to continue in that direction and explore the possibilities of drawing live on stage."

For the first time, Aline and Quintijn had to weigh up who they would like to work with. They chose Elsa Bouchez and Philippe Droz as their co-actors.

Quintijn: "More than anything, we wanted to work with people with whom we felt good. The way of working was more important to us than what they were able to do. I don't mean to say that Elsa and Philippe are not incredibly talented, because they are. They both studied at ESAC and have their own company which tours extensively. I just mean that from the beginning they were very involved with our project. They were very generous. Initially, we worked together

with very open minds, with a lot of improvisation. And we took the time to train physically together."

Aline: "To get to know each other. To feel each other."

Quintijn: "In the physical work, we didn't go so far, circo-technically speaking. Although I am a base, in the performance I don't do a lot of acrobatics with Elsa. For a circus show we had relatively little rehearsal time. We decided to use the time we had on other aspects of the creation, rather than purely on technique."

WONDERS

After a year which raced by the performance went into premiere. Although Aline and Quintijn insist that 'Wonders' is just one possibility. The first suggestion of what Side-Show could become. And that is something between theatre, dance and visual art. And Circus?

Quintijn: "Elsa, Philippe and I all have a circus background. We have circus-bodies. Whatever we do, it will be peppered with circus. It's the result of three years of training and ten years of career as a circus artists. What we do, is neither theatre nor dance nor visual art. It's a performance. And for the sake of the argument, we could call it circus. Or at any rate, Side-Show."

Aline: "Our company will never be only circus. We want to go in different directions with it. And at the end of March we will perform 'Wonders' again, in the UP-festival at Espace Catastrophe, and then we will be presenting alongside the performance an exhibition about the Body, as an introduction to the performance. That is our goal: to continue to create different kinds of events. We also dream of making a short-film, with material from the performance, but not necessarily in the same decor. And beyond that, I am thinking about a book, a picture-book. Keeping busy. It's inspiring."

Quintijn: "Continuing to go for it. Just doing it. Having fantastic ideas is not so difficult. But until the moment you realize them, they don't really exist."

Brecht Hermans
Translation: Craig Weston

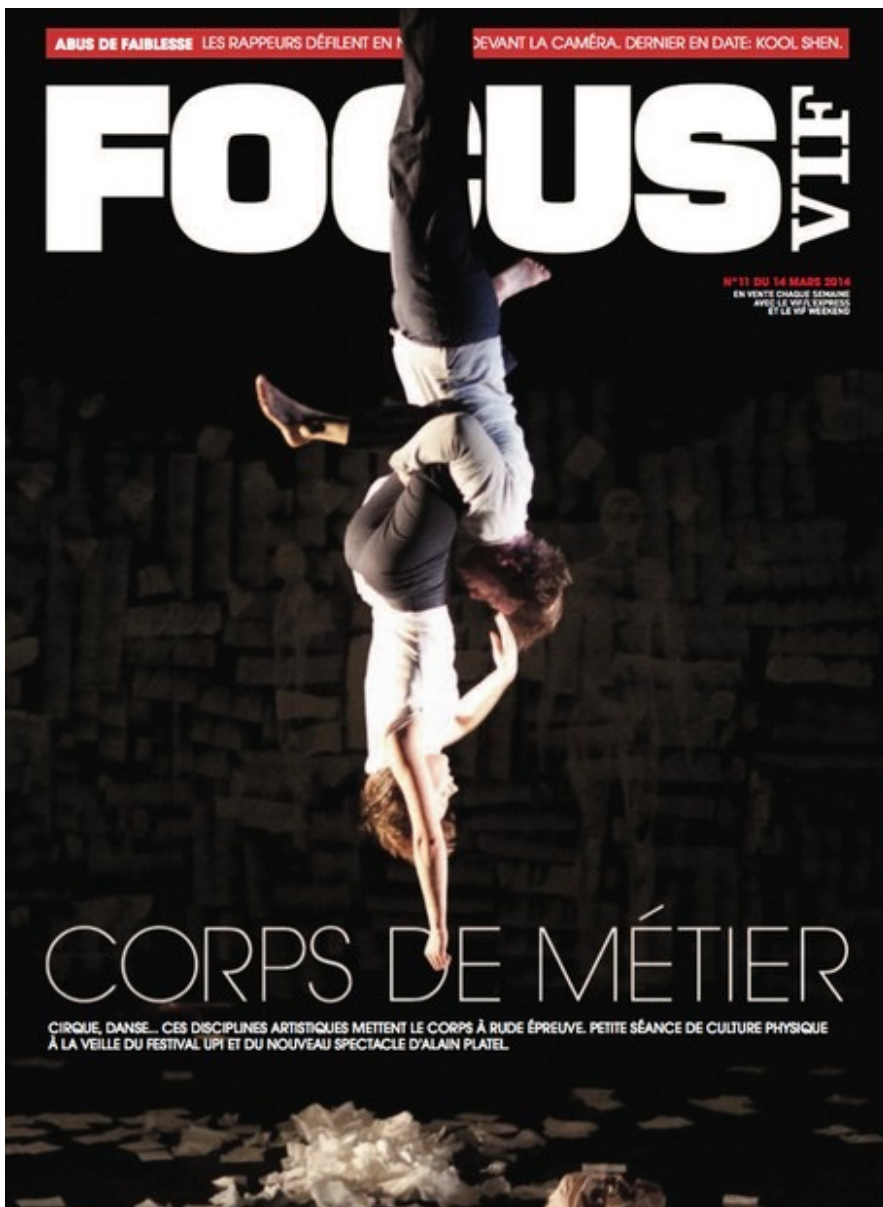
ABUS DE FAIBLESSE LES RAPPEURS DÉFILENT EN M... DEVANT LA CAMÉRA. DERNIER EN DATE: KOOL SHEN.

FOCUS VIF

N° 11 DU 14 MARS 2014
EN VENTE CHAQUE SEMAINE
APRÈS LA VEILLE SOIRÉE
ET LE WEEK-END

CORPS DE MÉTIER

CIRQUE, DANSE... CES DISCIPLINES ARTISTIQUES METTENT LE CORPS À RUDE ÉPREUVE. PETITE SÉANCE DE CULTURE PHYSIQUE
À LA VEILLE DU FESTIVAL UPI ET DU NOUVEAU SPECTACLE D'ALAIN PLATEL

S scènes décryptage

Corps à corps

AU PROCHAIN FESTIVAL BRUXELLOIS UPI DE CIRQUE CONTEMPORAIN OU DANS LE NOUVEAU TAUBERBACH DANSE D'ALAIN PLATEL, EN TOURNÉE BELGE, LE CORPS ESSAIE DE NOUVELLES FORMES DE RÉSISTANCE ET D'EXPRESSION. QUE FONT LES TORSSES ET LES MOLLETS EN 2014? SANS OUBLIER LES CHEVEUX MODERNES?

TEXTE Philippe Cornet

Mais elles vont se scalper elles-mêmes. C'est à la mi-février aux Halles de Schaerbeek, deux Finlandaises dans un numéro qui n'a pas froid aux cheveux. Sanja Kosonen et Elice Ahonca Muhonen, la trentaine, ont eu l'idée de ramener leur gymnastique en un chignon sumo et d'y introduire un large anneau de fer. Armées de cette rondelle prothèse, elles se lancent dans *Capitolactées*, 70 minutes partagées entre cabaret absurde à la Kaurimäki et tours de passe-passe avec ledits cheveux. Elles se pendent donc de tout leur poids par l'anneau capillaire, valsent à plusieurs mètres du sol ainsi suspendues ou, plus fort encore, s'attachent tête-bêche pour défier la gravité. On fait "Aaaaah", on en reste comme deux ronds de flan, on ferme les yeux, on frissonne, on voudrait être finlandaise: c'est bluffant et très cool. Après toute cette gymnastique anti-permanente, les filles défont les lacets qui enserrment leurs cheveux et laissent pendre une longue toison - celle d'Elice doit dépasser le mètre- et du coup, ressemblent un peu à des femmes de caverne modernisées. Le ■■■

CAPITOLACTÉES

WONDERS

TAVELLOS

© JIM CHENYARD

© PHILIPPE CORNET

S scènes décryptage

■■■ public adre: la fildeériste et la trapéziste amènent partout en Europe ce show poilu qui exploite une partie du corps généralement au repos. Ou, c'est du cirque, même si Boulogne père se retournerait dans sa tombe doublée de peau de tigre en voyant ces chorégraphies ramenées à la danse, charpentées d'un scénario aux blagues visuelles dignes du muet.

Le cirque muet et créatif de nouvelles frontières, comme on le verra lors du prochain Festival UPI (lire le programme par ailleurs) à l'image du Cirque Inextrémiste (*sic*) ou d'un acrobate accidenté, en chaise roulante, grimpe dans un tractopelle grandeur nature, et fait valser ses partenaires avec un numéro qui emploie aussi des bonbonnes de gaz (vidéo).

Scaphoïde éclaté

Quintijn Ketels, lui, se contente de marcher au plafond. Ses pas lents qui glissent, synchronisés au reste de la silhouette, évoquent une sorte de moonwalk à l'envers. L'inaire et magique, le sera fier. C'est l'un des moments forts de *Wonders*, présenté fin mars dans le cadre du Festival UPI. "Non, je ne peux pas expliquer comment je fais cela", rigole Quintijn en sirotant une boisson vitaminée dans un café de Flagey.

Le cirque à ses secrets, comme les avaleurs de vitamines ou les tronçonneurs de femmes en maillots. Mais cette création de la compagnie Side-Show - menée par Quintijn et sa compagne scénographe Aline Bruecker depuis 2009 - se rapproche aussi de l'idée d'une danse moderne nourrie de parfums cinématographiques.

En scène, les protagonistes se portent, s'étreignent, s'emploient, se malaxent. A un moment, les deux mâles saisissent la fille par les pieds et en jouent comme d'une toupie. Alors comment ce Gantois de 30 ans devenu bruxellois, d'un mètre 82 et 83 kilos, gère-t-il son corps? "Quand j'avais 20 ans, je ne faisais pas d'échauffement ou si peu, je ne m'étriais pas, maintenant je prépare longuement chaque spectacle, et tous les jours, que je joue ou pas, je fais de la barre." A l'Esac (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) d'Auderghem, il passe d'abord un bataillon de tests d'entrée: "On checke tes articulations, ta colonne, on te fait faire des pompes comme à l'armée. Après, c'est trois ans de cours où j'ai beaucoup fait de portés, de bascule et de banquette, ces acrobaties où l'on grimpe les uns sur les autres."

En troisième année, Quintijn suit un workshop chez Wim Vandekeybus, chorégraphe réputé pour ses engagements physiques: "Cette semaine-là m'a ouvert 1000 portes sur la façon de considérer le spectacle et aussi le rapport à la danse: pour moi, les frontières se sont effacées peu à peu, même si je ne faut pas que le résultat soit bâtarde. Mon corps est celui d'un acrobate, pas d'un danseur, c'est à dire qu'il est un peu plus raide. Dans l'acrobatie, on répète inlassablement le même mouvement: en danse, le corps est mieux employé, mieux protégé des blessures." Quintijn se reçoit mal d'un double salto arrière et s'éclate le scaphoïde de la main gauche: "L'os du doigt, trois ans de misère. Je

partais en tournée avec mon plâtre, mes bras n'étaient plus fonctionnels. Je me suis formé pour compenser, vers des choses plus théâtrales, moins physiques. Le risque est toujours là. Quand je marche au plafond, mon corps souffre: après quelques représentations, il faut aller chez l'ostéopathe, ça s'entretient, comme une voiture (sourire)."

Travels gantois

Fin février, le Théâtre 140 accueille pour deux soirs complets *Tauberbach*, la dernière création des Ballets C de la B. Sur une scène inondée de centaines de ballets, cinq danseurs et une actrice s'inspirent d'une histoire vraie - une femme vit dans un décharge de Rio - pour un spectacle d'autant plus émouvant que la musique est empruntée à Bach, réinterprétée par des... sourds. Les corps se fringent et se déshabitent sur le tempo de Jean-Sébastien, créant une chorégraphie collective où il est beaucoup question de désir, de séduction et aussi de solitude. C'est souvent fulgurant de beauté, comme ce moment où le danseur à coupe iroquoise se courbe à la manière d'un cygne qui aurait mangé du flamant rose. Le metteur en scène, Alain Platel, même les Ballets C de la B depuis leur fondation à Gand, au milieu des années 80. En une quinzaine de spectacles, le succès est devenu international. Dans la conversation qui précède la représentation de *Tauberbach*, ce quinquagénaire et parfaitement francophone mentionne à plusieurs reprises Pina Bausch. La chorégraphe allemande (1940-2009) est à la danse ce que Presley est au rock: matrice, source et pierre philosophale. Platel: "Pina a donné l'impression que n'importe qui pouvait bouger, que n'importe quel mouvement pouvait mener à la danse. On avait aussi l'impression qu'on connaissait les danseurs de ses spectacles, peut-être parce que ses créations étaient inspirées par les gens avec lesquels elle travaillait, que Pina leur posait des questions intimes et que celles-ci se retrouvaient en scène."

D'où ces corps qui, chez Platel comme chez Pina, entraînent la personnalité de leur propriétaire vers "une danse bâtarde". Pour moi, à l'image de la Belgique, pays colonisé et influencé par de multiples cultures. Ce qui donne une très grande liberté aux corps". Corps mouvant au gré des pays: quand les Ballets C de la B jouent à Taipei, ce sont 1000 Chinois qui applaudissent "Gardenia et ses travels gantois ou aversois". A Kinshasa, les Congolais plébiscitent *Pitité* et son lyrisme d'opéra joué par des interprètes nés et en sous-vêtements. Une internationale de l'énoncé où le corps change aussi avec l'époque: "Les millions ou milliards d'images qui parcourent Internet influencent sans aucun doute, même si je ne sais pas dire exactement de quelle manière, les danseurs et leur façon d'utiliser le corps. Tout cela rentre dans le processus, dans l'intime, dans le non-verbal." Tout ce que les mots expriment moins bien que le corps humain. ■

■ WONDERS DE BODYSHOW LES 24, 28 ET 30 MARS À LA MAISON DES CULTURES DE MOLLERBEK. WWW.UPIFFESTIVAL.BE ■ TAUBERBACH CHEZ BALLETS C DE LA B 20, AVENUE DU 23 MARS AU 103 A BRUXELLES. ÉGALEMENT À GAND ET ANVERS EN AVRIL. WWW.VYS.BE

WONDERS

LA MEUTE

PALESTINIAN CIRCUS

© BOURNARD VINCENZI

Festival UPI: le programme

"Notre époque a dépassé la performance pure: les techniques circassiennes sont devenues celles de l'expression du corps et de la posture, d'une quête de soi. Les gens qui étudient le cirque aujourd'hui à l'ESAC ou dans d'autres écoles internationales viennent avec un potentiel de haut niveau - de la gymnastique, du sport, de l'acrobatie - et l'envie de développer l'art de la prouesse comme celui de l'image. Le corps est notre outil de travail mais le cirque est désormais décloisonné, ce qui n'empêche pas que, pour arriver à une certaine forme d'"exhibition", c'est hyper exigeant, autant que pour un sportif de haut niveau." Catherine Magis (1969) est directrice artistique de L'Espacé Catastrophe à Bruxelles, qui croise beaucoup d'aventures circassiennes. Elle est la programmatrice principale du Festival UPI, biennale de cirque qui, en seconde partie de mars, propose en une douzaine de lieux bruxellois, 22 spectacles sur une quarantaine de soirées. Catherine parle du corps collectif, comme dans le spectacle *La Meute*, où les acrobates se [re]composent en pyramides humaines, chacun étant vêtu d'un simple drap de bain accroché à la ceinture: "Ils se font envoyer en l'air dans des trucs de oufs (sic). Le message est clair: on se met (forçage) à nu dans un travail collectif avec une foi aveugle, une confiance extrême. Si cela ne fonctionne pas, les acrobates risquent de se casser la queue et de perdre, littéralement, leur "slip"...". Au Festival UPI, le corps est forcément un transmetteur culturel, ainsi le duo homme-femme Palestinian Circus. Catherine: "Je suis allée là-bas et j'ai compris que la mixité est une réalité difficile. Mais quand tu es dans la pratique circassienne, tu n'es pas d'autre choix que d'entrer en contact physique. Alors ces deux-là, Ashar

et Fadi, sont sortis de Palestine et ont suivi des formations en Italie ou en France, ont fait leur parcours, souvent tiraillés entre les réalités de l'Occident et de l'Orient. C'est pourtant là qu'ils vont pouvoir faire passer leurs propositions d'un "autre corps" mais pas seulement: ils peuvent aussi être amenés à travailler avec des artistes israéliens, par exemple, franchir des frontières qui ne paraissent pas forcément possibles." Le cirque voyage dans le temps - depuis au moins 1000 ans - comme dans les géographies. Ou dans l'identité, notamment sexuelle. "Longtemps, le corps au cirque a été divisé entre les machos et les femelles paillottes qui devaient être belles et se faire (sourire). En partie grâce aux écoles de cirque, la robe des hommes et des femmes a été redistribuée, le cirque s'est personnalisé." Citant au passage l'étonnant spectacle *Extension* du Cirque Inextrémiste - où un gars en chaise roulante "manipule" ses comparses via une grue -, Magis souligne la force qui préside aux créations circassiennes, poruses à la danse, au théâtre, aux images et disciplines en tout genre. "La force n'est plus seulement physique, elle est également mentale: désormais les meurtris de la vie - comme ce circassien qui a perdu une jambe suite à un cancer - continuent leur quête. Cela n'aurait pas été possible il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, le cirque cherche et accepte des corps différents, comme ceux des handicapés mentaux qui ont travaillé avec des pros dans le spectacle que j'ai mis en scène (Complexité): au lieu de gonner les choses qui pourraient déranter, les circassiens travaillent désormais avec...". ■ PH.C.

■ FESTIVAL UPI EN DIVERS LIEUX DE BRUXELLES, DU 19 AU 24 MARS. WWW.UPIFFESTIVAL.BE

Méfiez-vous de vos rêves...

Un vrai petit bijou ce Wonders de cette jeune compagnie Side-Show, qui réussit la prouesse de lier avec finesse et élégance le cirque, le théâtre et la danse. Derrière une réelle prouesse technique se dévoile une grande sensibilité d'artistes. Leur spectacle nous saisit, nous secoue, nous renverse littéralement, dévoilant des moments d'une sublime poésie et des virtuosités acrobatiques qui rappellent le cirque de notre enfance. Tout entre dans la danse, les magnifiques costumes se mêlent au décor peint « en direct » et la scénographe prend part au show avec ses pantins, ses masques, ses petits papiers qui survolent tout l'espace avant de s'accumuler et se transformer en une apothéose finale dont je ne dévoilerai pas le secret.

Bref, partageons nos rêves, écrivons nos désirs les plus fous mais surtout débarrassons-nous de ces notes car elles pourraient devenir réalité.

Wonders, de et avec Quintijn Ketels, Aline Breucker, Elsa Bouchez et Philippe Droz. Samedi 16 au Kriekelaar à Schaerbeek.

Laurence van Goethem pour Alternatives Théâtrales

Dernier weekend au Festival Up!

Lisa Burek
Stagiaire

31/03/2014 à 13:52 - Mis à jour à 13:51
Source: Focus Vif

Ce weekend, les artistes du festival Up! ont donné leurs dernières représentations des 12 jours de festival. Après avoir assisté aux spectacles Lento et celui du Cirque Inextrémiste, le weekend s'est terminé en poésie des corps et de l'esprit avec Cru et Wonders.

Wonders de la compagnie Side-Show © Razziphot

Cru et Wonders ne sont pas que du cirque. Les représentations flirtent avec les limites du genre, intégrant la beauté métaphorique de la danse contemporaine et soulignant l'expressionnisme d'un théâtre de l'absurde. Beckett les regarde. Pina Bausch les guette. Et le cirque prend un nouveau souffle artistique.

SUIVRE FOCUS VIF

sur Facebook

J'aime 10k

sur Twitter

WONDERS de la compagnie Side-Show

L'onirisme a toujours été source d'inspiration. Univers mystérieux, parfois effrayant, souvent attirant, il est l'insolite qui brouille le réel. Et Wonders en joue, tant sur le côté plastique qu'acrobatique. La compagnie Side-Show est d'ailleurs la rencontre de ces domaines: Aline Breucker, formée en scénographie à la Cambre, est passionnée des costumes, de graphisme, des décors. De son côté, Quintijn Ketels, diplômé de l'Esac, multiplie les expériences en acrobatie. Le cadre est tourné, puis retourné. Un homme marche sur le plafond... à moins que ce ne soit le sol. Et le décor prend vie tout au long de la performance: le fond noir est peint, puis repeint. Les papiers jonchent le sol, disparaissent, reparassent. Le rêve n'a alors plus de limite: "Prends garde à ce dont tu rêves, parce que cela pourrait bien arriver", écrit la compagnie à propos. L'on pourrait alors donner autant d'interprétations que de spectateurs dans la salle. Ces papiers par milliers sont-ils les souvenirs d'une relation amoureuse? Les fenêtres de la ville dessinée sont-elles des lieux de mémoire? Qui est attiré par qui? Qui repousse qui? Qui est qui? La compagnie Side-Show réussit le pari de nous emmener dans son univers, qu'on le comprenne ou pas, qu'on s'y perde ou s'y dérobe.