

LE CONCERT

Nouvelle création 2023

PEEPING TOM

Le Concert

“*La musique est en même temps le plus merveilleux, le plus vivant de tous les arts – il est le plus abstrait, le plus parfait et le plus pur – et le plus sensuel. J’écoute avec mon corps et c’est mon corps qui fait mal en réaction à la passion et au pathos qu’incarne la musique.*” – Susan Sontag

La musique est centrale dans *Le Concert* (2023), la nouvelle création de Peeping Tom, dans une mise en scène de Franck Chartier. Ce nouveau spectacle entremêle l’univers cinématographique et surréaliste de la compagnie et une performance de théâtre dansé qui est en même temps un concert live. Peeping Tom se lance dans une recherche passionnante, aux allures de défi, pour explorer comment la narrativité disruptive peut être associée à un concert.

La musique, une voie vers des possibilités infinies

La musique est essentielle dans l’œuvre de Peeping Tom, et ce depuis les tout premiers jours de la compagnie. Eurudike De Beul, mezzo-soprano, a participé à la création de la compagnie, et tous les spectacles ont un design sonore qui évoque un film et tant *Moeder* que *The hidden floor* utilisent des techniques Foley, avec lesquelles les performers peuvent créer le design sonore live sur scène. En 2021, Peeping Tom s’est lancé dans l’opéra avec *Dido & Aeneas*, dans une mise en scène de Franck Chartier. Le journal français Le Monde a qualifié ce spectacle de “*début très prometteur de Peeping Tom sur une scène lyrique.*”

Nourri de cette expérience avec l’opéra, Franck Chartier s’est découvert un appétit plus grand pour un travail plus méticuleux avec la musique. La composition originale de *Dido & Aeneas* par Henry Purcell a été augmentée d’une œuvre nouvelle d’Atsushi Sakai, composée spécialement pour l’adaptation de l’opéra de 1688 par Peeping Tom. Pour *Le Concert* aussi, Sakai va créer une nouvelle composition originale – une primeur pour Peeping Tom. En outre, Raphaëlle Latini est de retour pour créer l’ambiance sonore singulière du spectacle. Cela fait dix ans que Latini travaille sur les créations de Peeping Tom, pendant lesquelles elle guide le subconscient du spectateur via ses atmosphères sonores cinématographiques. Cette nouvelle création offre ainsi une dramaturgie musicale riche, combinant une composition unique, de la musique live et une ambiance sonore cinématographique. L’inspiration pour cette composition musicale vient de la musique pop – adaptée pour les spécificités du spectacle. Les musiciens live feront partie intégrante de la performance.

Exprimer l'inexprimable

La musique devient un auxiliaire qui acheminera les performers et le public vers leurs souvenirs, peurs, traumatismes, passé, présent et futur. Comme l'a écrit l'auteur Aldous Huxley, on ne peut que faire l'expérience de certains des éléments les plus fondamentaux de l'existence humaine – l'amour, le plaisir, la douleur, l'extase mystique et la mort – au lieu de les exprimer. Et que ce qui permet d'exprimer au plus près l'inexprimable est la musique. La musique peut avoir un impact profond sur la masse et l'individu et peut même être une forme d'hypnose, ouvrir l'imaginaire et conduire les individus vers des situations transcendantes, l'extase, le fanatisme et le subconscient.

L'effet de la musique influencera donc les images et le langage gestuel dans *Le Concert*, où des éléments spécifiques de compositions musicales peuvent offrir une forme de signification. Le rythme peut par exemple « *susciter toute une gamme d'expressions d'émotions* »¹, et l'interaction entre des accords peut guider le spectateur vers le déroulement d'événements, les personnages d'une histoire ou des émotions ou des menaces. Certains éléments de compositions musicales, comme les répétitions ou le rythme, peuvent même aller au-delà de ce que la danse et le théâtre peuvent atteindre. Prenez un patient Alzheimer. Il ne reconnaît peut-être pas sa femme, mais il peut se rappeler comment jouer du piano. On peut attribuer cela au fait que, dans son enfance, son savoir était lié à sa mémoire musculaire et que ces souvenirs ne s'effacent jamais. Le neurologue Oliver Sacks explique comment "*le cervelet, partie du cerveau qui coordonne le mouvement et stocke la mémoire musculaire, réagit bien à l'introduction de musique.*" Il est clair que des outils musicaux peuvent être une amorce fascinante pour les créateurs pour explorer le mouvement et le personnage à partir d'un autre point de vue, ce qui offre de nouvelles possibilités pour le style chorégraphique désarticulé et hétérogène de *Peeping Tom*.

Musique et manipulation

La musique peut renforcer l'expérience émotionnelle – par exemple quand on regarde un film – mais elle peut aussi susciter un désir, tout en jouant avec le subconscient humain.¹ Dans ce cas-ci, la musique devient aussi un moyen qui peut servir à des fins manipulatrices. Pour *Le Concert*, Franck Chartier veut sonder l'influence de la musique sur un groupe de gens et tester comment le spectacle peut jouer avec le public, pénétrer son subconscient et l'amener en état de transe et d'hypnose – via les effets induits par le rythme. Jusqu'à présent, dans les spectacles de *Peeping Tom*, le public est toujours resté un voyeur extérieur et le quatrième mur est toujours resté bien en place. Mais que se passe-t-il si le public devient un participant actif du spectacle ? Que se passe-t-il si

nous pouvons hypnotiser et manipuler les spectateurs – en partant du présent et de la conscience de l’environnement d’un individu pour explorer des niveaux plus profonds, inconscients ? Que se passe-t-il si le public fait désormais partie du huis clos de Peeping Tom ?

Avec ce jeu avec le groupe comme point de départ, *Le Concert* s’immerge ensuite, plus en détail, dans l’individu et les relations humaines, les mêmes qui dès les premiers pas de la compagnie étaient déjà une grande source d’inspiration. Cette fois, Franck Chartier veut explorer la manipulation et le gaslighting dans le cadre de la relation de couple. Deux amants se confient et se donnent l’un à l’autre, et ils ne sont pas toujours conscients de la manipulation – même de la manipulation quotidienne la plus infime – qui peut se produire, parfois même de façon très violente. Ce qui fait surgir une série de questions : à quels niveaux manipulons-nous – et en sommes-nous conscients ? Comment cela s’exprime-t-il ? On peut aboutir finalement à la transformation de l’autre, parfois même à sa destruction. La manipulation, c’est aussi une affaire de pouvoir et de lutte pour le pouvoir – une confrontation que nous vivons tous, chaque jour, même dans nos plus petites actions.

Description de la création

Le Concert sera dirigé par Franck Chartier, avec l'assistance dramaturgique de Gabriela Carrizo. Conceptuellement, le spectacle sera sur l'intersection entre concert live et spectacle de danse-théâtre. En ce sens, *Le Concert* sera présenté devant un public assis.

On retrouvera quelques visages familiers qui ont longtemps fait partie de l'histoire de Peeping Tom, dès les débuts du *Jardin*, du *Salon* et du *Sous-Sol*. Le casting sera également complété par de nouveaux visages. La période de création du *Concert* est prévue au printemps 2023, avec une première en septembre 2023. Peeping Tom est actuellement à la recherche de coproducteurs.

Peeping Tom dans la presse

"Dans *Dido & Aeneas*, Peeping Tom crée une image à couper le souffle, impressionnante et extrêmement tendre du champ de bataille qu'est l'amour." – Knack (BE) sur *Dido & Aeneas*

"Franck Chartier et sa compagnie Peeping Tom marchent sur les traces de Pina Bausch et Sasha Waltz. Sa version chorégraphique de « *Didon et Enée* » de Purcell scintille entre Shakespeare et Beckett." – Neue Züricher Zeitung (CH) sur *Dido & Aeneas*

"Des actions dansées presque acrobatiques, d'une telle originalité, beauté et perfection qu'elles sont difficiles à comprendre." *****(5 étoiles) – Diario de Sevilla (ES) sur *Triptych*

"Leurs spectacles tourbillonnent d'images étranges et surréalistes. Ils passent en quelques étapes de la folie au déroutant, jusqu'à ce que les spectateurs soient complètement stupéfiés." – The Guardian (UK) sur *Moeder*

*"What a difference a day makes'. Vous pouvez nous croire, elle se trouve dans le fait d'avoir vu ce 'Vader' ou pas." ****1/2 – De Morgen (BE) sur Vader*

"Raconté à travers d'une combinaison de performance théâtrale, de danse, de mouvement et de chanson, la production offre une forme de théâtre total que nous voyons rarement sur la scène britannique." – The Sunday Herald (UK) sur Le Salon

A propos de Peeping Tom

Notre histoire

Peeping Tom est une compagnie de danse théâtre belge fondée en 2000 par Gabriela Carrizo (I/AR) et Franck Chartier (F). Ils créent leur première pièce communcée, *Caravana* (1999), dont l'action se déroulait dans un mobilhome, en collaboration avec celle qui deviendra par la suite une collaboratrice à long-terme, Eurudike De Beul. La pièce fût ensuite suivie par le film *Une vie inutile* (2000).

Avant de fonder leur propre compagnie, ils ont été acclamés en tant que danseurs au sein de plusieurs compagnies internationales renommées, comme Les Ballets C de la B (Alain Platel), Rosas, Maurice Béjart, Angelin Preljocaj ou encore Needcompany.

Une esthétique hyperréaliste

La principale marque de fabrique de Peeping Tom est une esthétique hyperréaliste, soutenue par une scénographie concrète : un jardin, un salon et une cave dans la première trilogie *Le Jardin* (2002), *Le Salon* (2004) et *Le Sous-Sol* (2007), deux caravanes résidentielles dans un paysage enneigé dans *32 rue Vandenbranden* (2009), un théâtre brûlé dans *À Louer* (2011) et une maison de retraite dans *Vader* (2014).

Les chorégraphes y créent un univers instable qui défie la logique du temps et de l'espace. L'isolement y mène vers un monde onirique de cauchemars, de peurs et de désirs dans lequel les créateurs mettent habilement en lumière la part sombre de l'individu ou d'une communauté. Ils explorent un langage extrême de la scène et du mouvement – jamais gratuit – avec toujours la condition humaine comme principale source d'inspiration et résultat.

Au moyen de techniques de montage de film, ils parviennent à repousser les limites d'un récit sur lequel on ne peut mettre le doigt. Le huis clos de situations familiales reste pour Peeping Tom une source importante de créativité. En 2019, La compagnie a terminé une deuxième trilogie – *Vader, Moeder, Kind* – autour de ce même thème. Un an après, ils ont présenté leur nouvelle pièce *Triptych : The missing door, The lost room et The hidden floor*. En 2021, la compagnie créera pour la première fois une performance pour un espace existant. *La Visita* est une continuation de certaines des histoires des personnages de

Moeder. Cependant, ils ont été relogés à la Collezione Maramotti à Reggio Emilia. Le musée, symbole de stabilité dans le temps, est ici confronté à l'éphémère et au volatile. *La Visita* sera créée le 4 novembre 2021 à Reggio Emilia.

Collaborations organiques et intuitives

Dans le travail de Peeping Tom, tout est lié à tout. L'organique et l'intuitif forment le terreau tant pour des liens de collaboration que pour les processus de création. Une recherche collective et continue associée à des relations à long terme avec des performeurs virtuoses et créatifs, assure cette continuité de forme et de contenu.

Chaque production achevée signifie pour les acteurs-danseurs un abandon (temporaire) du courant de scènes courtes générées durant la période de création. Chaque processus de création est pour les chorégraphes une nouvelle étape dans leur recherche pour entrelacer finement le mouvement avec la théâtralité, les émotions, le texte, les sons et la scénographie.

A travers les années, Peeping Tom a développé un lien particulièrement fort avec les théâtres et leurs spectateurs. Les représentations touchent un public très large, fidèle et souvent jeune. La liste des dates de tournée est exceptionnellement longue tout comme le nombre – croissant de pays visités chaque année. Chez Peeping Tom, les périodes de création sont généralement très longues, leurs spectacles germent et mûrissent pendant les tournées ; ce qui signifie une moyenne d'une nouvelle production tous les deux ans.

Nouvelles collaborations inspirantes

La compagnie s'est ouverte depuis peu à de nouvelles collaborations inspirantes avec d'autres artistes, compagnies et théâtres. En 2013, Gabriela Carrizo a créé la pièce courte *The missing door* avec et pour les danseurs du Nederlands Dans Theater (NDT I), tandis que Franck Chartier a adapté *32 rue Vandenbranden* pour l'Opéra de Göteborg (*33 rue Vandenbranden*, 2013).

En 2015, Gabriela Carrizo a créé *The Land*, une production avec les acteurs du Residenztheater (Munich, DE) en collaboration avec Peeping Tom, dont la première mondiale a eu lieu le 8 mai dans le Cuvilliestheater (Munich, DE) en ouverture du festival DANCE 2015. Le 1er octobre 2015, Franck Chartier a

présenté *The lost room*, une nouvelle pièce courte avec les danseurs de la compagnie Nederlands Dans Theater, une suite à *The missing door* (Gabriela Carrizo, 2013).

En 2017, Franck Chartier a créé *The hidden floor* pour la compagnie – la troisième collaboration entre Peeping Tom et NDT. Cette nouvelle création a complété le triptyque *Adrift*, qui également consiste de *The missing door* et *The lost room*. Gabriela Carrizo réalisera sa deuxième pièce courte avec NDT 1 en 2022.

Les bureaux de Peeping Tom sont situés à Molenbeek (Bruxelles). La compagnie bénéficie du soutien structurel des Autorités flamandes.

Le saviez-vous ?

- L'équipe de Peeping Tom – artistes, chorégraphes, techniciens, designers et autres collaborateurs – est composée de plus de 16 nationalités différentes.
- L'artiste le plus âgé de Peeping Tom a 83 ans, le plus jeune, 21.
- Plus de 280.000 personnes à travers le monde ont vu une représentation de Peeping Tom.
- Plus de 1500 figurants à travers le monde ont joué dans une représentation de Peeping Tom.
- En 2015, Peeping Tom a remporté le prestigieux Olivier Award à Londres pour *32 rue Vandenbranden* et en 2021, *La Visita* a remporté le prix FEDORA Van Cleef & Arpels Prix pour Ballet.

Prix

2021

- LA VISITA: Gagnant du prix FEDORA Van Cleef & Arpels Prize for Ballet 2021
- TRIPTYCH: Nominations pour les Critics Award en tant que Best International Dance Production et Best International Theatre Production (Barcelone, ES)

2018

- MOEDER: ‘Meilleur Spectacle de Salle’ au Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle à Valladolid (ES).

2017

- THE MISSING DOOR: Herald Angel à l’Edinburgh International Festival (UK) (avec Stop-Motion et Shoot the Moon de Paul Lightfoot et Sol León)

2016

- THE LOST ROOM: Cygne (Zwaan) en tant que ‘Production de Danse la plus impressionnante’ (Maastricht, NL)

2015

- 32 RUE VANDENBRANDEN: ‘Meilleur Spectacle de danse contemporaine’ aux Olivier Awards (London, UK)
- VADER: Sélection pour Het Theaterfestival (BE)
- A LOUER: Nomination pour un Critics Award en tant que Meilleur Spectacle International de Danse (Barcelona, ES)

2014

- VADER: ‘Meilleur Spectacle International de Danse’ aux Barcelona Critics Awards (ES)
- VADER: ‘Meilleur spectacle de danse de l’année’ par le quotidien néerlandais NRC Handelsblad.

2013

- 32 RUE VANDENBRANDEN: ‘Meilleur Spectacle de Danse de l’année’ à São Paulo par le magazine Guia Folha.
- A LOUER: Nomination pour les Ubu Awards en Italie dans la catégorie ‘Meilleur Spectacle en Langue Etrangère’.

2012

- A LOUER: Sélection pour Het Theaterfestival (BE)

2007

- LE SALON: Montblanc Young Directors Award au Salzburg Festival (AT)
- LE SALON: Patrons Circle Award à l'International Arts Festival Melbourne (AU)
- LE SOUS SOL: Sélection pour Het Theaterfestival (BE)

2005

- LE SALON: Prix du Meilleur Spectacle de Danse (FR)

Le Concert (2023) – Peeping Tom

Direction artistique

Gabriela Carrizo (°1970, Córdoba, AR)

Gabriela Carrizo commence la danse contemporaine à l'âge de dix ans, dans une école multidisciplinaire (la seule qui propose à cette époque un groupe de danse contemporaine pour enfants et adolescents). Sous la direction de Norma Raimondi, l'institut devient le Ballet de l'Université de Córdoba, dans lequel Gabriela danse pendant plusieurs années, et où elle crée ses premières chorégraphies.

Elle part en Europe à dix-neuf ans, et à travers les années, travaille avec Caroline Marcadé, Les Ballets C de la B (*La Tristeza Complice*, 1997, et *Iets op Bach*, 1998), Koen Augustijnen (*Portrait intérieur*, 1994) et Needcompany (*Images of Affection*, 2001). Durant ces années, elle n'a jamais cessé de travailler sur ses propres chorégraphies. Ainsi, elle crée le solo *E tutto sarà d'ombra e di caline*, et *Bartime*, en collaboration avec Einat Tuchman et Lisi Estaras. Elle signe également la chorégraphie de l'opéra *Wolf* (2002), par Les Ballets C de la B. Elle tient le rôle principal dans le film *Kid* (2012) de Fien Troch. En 2013, Gabriela crée la pièce courte *The missing door* avec les danseurs de la compagnie Nederlands Dans Theater – NDT 1 (La Haye, NL) et plus récemment *The Land* (2015) avec les acteurs du Residenztheater (Munich, DE). En 2018, elle a adapté avec Franck Chartier la pièce *32 Rue Vandenbranden* pour le Ballet de l'Opéra de Lyon. Ainsi, *31 Rue Vandenbranden* a ouvert la prestigieuse Biennale de la Danse de Lyon. En 2022, Gabriela créera sa deuxième pièce courte avec NDT 1.

Gabriela est co-directrice artistique de Peeping Tom, avec Franck Chartier, depuis la fondation de la compagnie en 2000.

Franck Chartier (°1967, Roanne, FR)

Franck Chartier a commencé la danse à l'âge de 11 ans. A 15 ans, sa mère l'envoie étudier la danse classique au Rosella Hightower à Cannes. Après avoir obtenu son diplôme, il rejoint le Ballet du 20ème siècle de Maurice Béjart, avec lequel il travaille entre 1986 et 1989. Ensuite, pendant trois ans, il travaille avec Angelin Preljocaj et danse dans *Le spectre de la rose* à l'Opéra de Paris.

En 1994, il déménage à Bruxelles pour danser dans la pièce *Kinok* (1994) de Rosas, puis travaille sur des duos avec Ine Wichterich et Anne Mousselet, mais aussi dans des productions de la Needcompany (*Tres*, 1995) et des Ballets C de la B: *La Tristeza Complice* (1997), *Iets op Bach* (1997) et *Wolf* (2002). De plus, en 2013, Franck a créé *33 rue Vandenbranden* pour l'Opéra de Göteborg, une adaptation de la pièce *32 rue Vandenbranden* de Peeping Tom. La même année, il a créé la chorégraphie de l'opéra *Marouf, savetier du Caire*, par Jérôme Deschamps, à l'Opéra Comique de Paris. Avec le Nederlands Dans Theater, il a réalisé *The lost room*, une suite à *The missing door* de Gabriela Carrizo (2013).

Franck a remporté un prestigieux 'Zwaan 2016' avec *The lost room* en tant que 'Production de Danse la Plus Impressionnante'. En 2017, il a présenté sa deuxième pièce courte avec NDT, *The hidden floor*, qui est également la conclusion à la trilogie *Adrift*, commencé par *The missing door* et *The lost room*. En 2018, il a adapté avec Gabriela Carrizo la pièce *32 Rue Vandenbranden* pour le Ballet de l'Opéra de Lyon. Ainsi, *31 Rue Vandenbranden* a ouvert la prestigieuse Biennale de la Danse de Lyon. En 2021, Franck a signé pour la mise en scène de l'opéra *Didon et Enee*, une collaboration entre Peeping Tom, le Concert d'Astrée et le Grand Théâtre de Genève.

Franck est co-directeur artistique de Peeping Tom, avec Gabriela Carrizo, depuis la fondation de la compagnie en 2000.

PEEPING TOM

Rue Gabrielle Petit 4/9
1080 Brussels – Belgium
VAT: BE0473.380.883
info@peepingtombelgium.be
www.peepingtombelgium.be

Direction artistique :

Gabriela Carrizo and Franck Chartier

Administratrice :

Veerle Mans
veerle@peepingtombelgium.be

Chargée de production :

Helena Casas
helena@peepingtombelgium.be

Chargé de communication :

Sébastien Parizel
sebastien@peepingtombelgium.be

Coordination technique :

Giuliana Rienzi
giuliana@peepingtombelgium.be

Distribution:

Frans Brood Productions
Gie Baguet / Tine Scharlaken
T +32 9 234 12 12
info@fransbrood.com
www.fransbrood.com

Peeping Tom bénéficie du soutien de Autorités flamandes