

PERFORMANCE - LIÈGE

Dominique Roodthoof

SMATCH - SOIRÉE COMPOSÉE CREATION

“SI VOUS DÉSESPÉREZ UN SINGE, VOUS FEREZ EXISTER UN SINGE DÉSESPÉRÉ”

30.04 - 23.05.2009

BRUXELLES / BRUSSEL / BRUSSELS

KUNSTENFESTIVALDESARTS

20

Concept

Dominique Roodthoof

Dramaturgie / Dramaturgy

*Vincianne Despret (philosophe,
université de Liège)*

Avec / Met / With

*Messieurs Delmotte,
Vincianne Despret, Dominique
Roodthoof, Anne-Cécile
Vandalem, Mieke Verdin*

**Assistanat scénographie /
Medewerking scenografie /
Assistants scenography**

Claudine Maus, Valérie Perin

Lumière / Licht / Lighting

Jojo Bosmans

Musique / Muziek / Music

Pierre Kissling

**Traduction / Vertaling /
Translation**

Mieke Verdin

**Développement technologique /
Technische ontwikkeling /
Technological development**

Rudi Giot

**Consultant technologique /
Technisch advies / Technologi-
cal consultancy**

Tom Heene

**Présentation / Presentatie /
Presentation**

*Beursschouwburg,
Kunstenfestivaldesarts*

**Production / Productie
le corridor (Liège)**

**Déléguée de production /
Productieleiding / Production
manager**
Clara Materne

**Coproduction / Coproductie
Kunstenfestivaldesarts**

**Avec le soutien de / Met de
steun van / With the support of**
*Ville de Liège, Société Libre
d'Emulation, Théâtre de la
place, iMAL, KVS*

**Merci à / Met dank aan /
Thanks to**

*Noëlle De Smet (pédagogue / pe-
dagoge / educationalist), Sylvie
& Jacques Janssens (élèveurs /
fokkers / stockbreeders), Raoul
Lhermitte (informaticien /
informaticus / computer
scientist), Stéphane Séjourné
(juriste / jurist / lawyer),
Isabelle Stengers (philosophe /
filosoof / philosopher)
pour leur précieuse collabora-
tion / voor hun waardevolle
medewerking / for their much
appreciated contributions*

BEURSSCHOUWBURG

21/05 > 15:00

17, 18, 23/05 > 20:30

22/05 > 22:00

**FR > NL
2h**

*Meet the artists after
the performance on 18 / 05*

**“WIE EEN AAPJE TOT
WANHOOP BRENGT,
CREËERT EEN WANHOPIG
AAPJE”**

**“IF YOU DRIVE A
MONKEY TO DESPAIR,
YOU WILL CREATE A
DESPERATE MONKEY”**

À PROPOS D'ÊTRES HUMAINS ET D'ANIMAUX

La frontière entre la vie et l'œuvre est ténue chez Dominique Roodthoof : sa maison, dans un quartier ouvrier du nord de Liège, le long du chemin de fer, est accolée aux ateliers de l'asbl *le corridor*. Cette structure produit et réalise des œuvres théâtrales, les siennes, et accueille d'autres projets en résidence. En ce moment, des tables de travail basses, d'un blanc immaculé, sont alignées dans les ateliers. Elles sont couvertes de plans de travail verts.

On dirait un laboratoire.

Voilà la scénographie de *Smatch*, une contraction de *to smash* et *to match*. « Casser, briser » et « correspondre, s'accorder avec » en un seul mot. *Match*, c'est aussi une allumette...

Dominique Roodthoof: *Smatch* sera une sorte de laboratoire, mais un laboratoire d'idées. Nous cherchons à trouver une forme dans laquelle différents points de vue peuvent se croiser, s'entrechoquer. Une sorte de ballade à l'intérieur de la philosophie, l'art et la vie en laissant une grande liberté au spectateur de choisir les chemins qu'il désire. En partant d'une anecdote ou d'un événement présent, nous cherchons à inventer une démarche dans laquelle les gens peuvent construire ensemble une pensée, et si possible de façon ludique, en utilisant la stratégie du contre-pied. Une forme qui pourra se décliner ensuite avec d'autres invités et d'autres thématiques. Pour ce premier « *smatch* », nous serons quatre sur scène. Trois comédiennes, Mieke Verdin, Anne-Cécile Vandalem et moi-même, ainsi qu'un artiste vidéaste et performer, Messieurs Delmotte. Mais d'autres personnes ou animaux sont convoqués, interrogés, filmés et contribuent à la démarche.

Ce sont les interventions de la philosophe Vinciane Despret qui constituent le fil rouge de la soirée. La prophétie actuelle la plus commune, c'est de nous annoncer que le monde va à sa perte. Et la finitude de l'homme devient la seule vérité possible. Jusqu'à ne pas voir, jusqu'à en oublier les milliers d'exemples dans lesquels l'homme s'est révélé capable de penser, imaginer et coopérer. Pas étonnant que notre société se plonge dans un sentiment d'impuissance et de repli qui amène à l'immobilisme et au « chacun pour soi ». Je veux continuer à vivre avec l'idée que l'homme n'est pas ter-

miné et ainsi donner une chance à l'être humain de poursuivre sa construction. Il faut donc commencer à réinventer d'autres histoires afin d'empêcher l'économie du marché, l'industrie de la communication ou les religions de le faire à notre place. Les conséquences de ce scénario sont déjà en route. Je ne veux pas jouer les optimistes naïves ou faire de la sensiblerie. Mais je ne veux pas non plus clouer tout le monde au pilori. Cela générerait du spectacle bien évidemment (une attitude cynique ou spectaculaire attire toujours le public) mais cela ne fait pas avancer les choses. Nous vivons à une époque qui ne nous informe que des catastrophes. Mais dénoncer n'est pas suffisant, il s'agit d'apprendre, apprendre à résister au sentiment d'impuissance et à mettre en place des dispositifs qui font exister le possible.

Ces questions, Dominique Roodthoof ne les évoque cependant pas de manière directe. Elles sont étayées par les ouvrages de Vinciane Despret et ses recherches sur la relation que les hommes, et particulièrement les scientifiques, ont entretenues avec les animaux.

Dominique Roodthoof: Vinciane Despret dit elle-même : « *Si je me suis intéressée aux animaux, c'est d'abord parce que j'ai été très attirée par le caractère de leurs spécialistes : ce sont des gens passionnés, joyeux et extrêmement inventifs.* »

L'animal nous étant souvent étranger, il a évidemment fallu multiplier les stratégies pour tenter de le comprendre. Vinciane Despret, accompagnée de Jocelyne Porcher, s'est rendue par exemple chez des éleveurs en lien fort avec l'animal (pas chez les fabricants de viande à la chaîne) pour leur poser la question de *la différence entre l'homme et l'animal*. Tous ont répondu en prenant comme point de départ ce qui les reliait. Et l'éleveur qui décrit *la vache comme un animal qui prend le temps pour faire les choses* n'attribue pas simplement des caractéristiques humaines aux animaux, comme dans les films de Disney, mais confère aux animaux une propre compétence d'action. Il ne les réduit pas à des objets.

Et si s'est avéré que les animaux, pour peu qu'on leur en donne l'espace requis, sont capables de bien plus qu'on ne l'admet en général. C'est le regard que nous posons sur les animaux qui les rend « bêtes » ou « incapables ». En transformant nos habitudes, nous donnons une

chance à leur possibilité de transformation.

Vinciane Despret a beaucoup publié à ce sujet. Elle a analysé les processus chez les spécialistes qui ont soit donné une chance à l'animal en échangeant des propositions d'intelligence, soit condamné l'animal en le faisant obéir à leurs attentes ou à leurs époques.

Vicky Hearne, une dresseuse devenue philosophe, a demandé à ses collègues pourquoi ils parlaient à leurs animaux: « C'est pour ne jamais oublier qu'il y a quelqu'un, là, à l'intérieur. » Parce qu'ils savent que justement, si l'on oublie, ce quelqu'un pourrait bien désertier.

C'est ainsi qu'on en revient du monde animal au monde humain. Dominique Roodthoof montre une étrange carte de la Belgique. Elle l'a trouvée dans un guide des institutions artistiques en Flandre. Le côté supérieur de la carte est divisé entre les provinces flamandes, illustrées par des couleurs chaudes et comportant de multiples noms de lieux. La partie inférieure de la carte, la Wallonie, est illustrée par un bleu pâle uniforme, déserté. Seuls trois noms de lieux y figurent : Hornu, Charleroi et Eupen. Liège, Mons, Namur... disparus !

Dominique Roodthoof: « Cette carte est l'un des points de départ de ce premier *Smatch*. On ne sait pas pour quelle raison les auteurs ont opté pour cette cartographie étrange, mais elle témoigne du regard particulier qu'une région du pays porte sur l'autre région. À la fin, ce regard subjectif peut devenir une vérité pour celui qui le fabrique et celui qui le subit. De même que notre regard sur les animaux détermine ce qu'ils sont ou ce qu'ils vont devenir. C'est ce que je veux mettre en question. »

par Pieter T'Jonck

BIO

Dominique Roodthooft reçoit son Premier Prix d'Art Dramatique au Conservatoire Royal de Liège en 1993. S'engageant dans de nombreux projets artistiques, elle explore les divers champs de la création théâtrale : de la mise en scène au jeu d'acteur, en passant par la formation et la conception de spectacles pour enfants ou de spectacles itinérants. En 1994, elle fonde la compagnie Grand-Guignol (rebaptisée le corridor en 2004) avec laquelle elle réalise de nombreux projets collectifs. Dominique Roodthoof collabore aussi avec les compagnies Arsenic, Transquinquennal et Dito'Dito. Parmi ses créations, citons *Le Paradis des chiens* (Prix du Théâtre 1998 Jeune compagnie), *Le dernier chant d'Ophélie* (1999), *Sur les traces d'Oskar Serti* (2000), *Construire un feu* (Prix du Théâtre 2003, Meilleur seul en scène). Elle met en scène *L'Opéra bègue* (2004) et *Du pain pour les écureuils* (2006) d'après des textes de Pieter De Buysser. On a pu la voir récemment dans *Incendies* (2008) de Wajdi Mouawad mis en scène par David Strosberg et dans *Le Diable abandonné* (2007-2009), poème épique en trois tableaux de Patrick Corillon.

Vinciane Despret vit et travaille à Liège. Elle étudie la psychologie, la philosophie, l'éthologie – l'étude du comportement des animaux – et se passionne pour les humains qui travaillent avec eux. Elle emprunte logiquement la voie de la philosophie des sciences et suit les scientifiques dans leur pratique pour comprendre « *comment ils rendent leurs objets intéressants* ». Elle cherche à expliquer comment ils bâtissent une théorie, quelles influences ils subissent, comment l'animal qu'ils observent devient acteur de cette création de savoir. Dans son travail, elle associe psychologie humaine et éthologie. On lui doit notamment les ouvrages *Quand le loup habitera avec l'agneau* (Le Seuil/Les empêcheurs de penser en rond) et *Bêtes et hommes* (Gallimard). Elle a récemment été commissaire de l'exposition *Bêtes et hommes*, à la Grande halle de La Villette, à Paris.

Messieurs Delmotte est né en Belgique en 1967. Vidéaste, performer, plasticien, maître de cérémonies festives, il se situe quelque part entre la réalité et la fiction. Dans la lignée de Buster Keaton,

Magritte ou Broodthaerts, l'artiste se pose en véritable dandy accordant un regard déridant voire caustique sur son environnement. Ses vidéos, photographies, performances et installations sont régulièrement présentées en Belgique et dans le monde.

Anne-Cécile Vandalem est comédienne, auteure et metteuse en scène. Elle a notamment collaboré avec Charlie Degotte (*La revue Panique, Le couronnement de Poppée, & Dieu !*), Dominique Roodthoof (*L'opéra Bègue*), et le collectif Transquinquennal (*Harry*). Elle a cocréé en 2003 la Cie Résidence Catherine, au sein de laquelle elle a coréalisé les spectacles *Zai Zai Zai Zai* et *Hansel et Gretel* (prix de la découverte 2008). En 2008, elle crée la Cie Das Fräulein, au sein de laquelle elle réalise (*Self*) *Service*, sa nouvelle création.

Mieke Verdin étudie l'Histoire de l'Art à la KULeuven et le théâtre au Conservatoire Royal de Bruxelles. Elle participe à plusieurs productions cinéma/tv et collabore plusieurs années avec Jan Decorte, TgSTAN et Transquinquennal. Elle rejoint en 1985 le noyau artistique de Dito'Dito. Mieke est actuellement membre du noyau artistique du KVS. Au KVS, elle a notamment participé à *De Kersentuin, Oom Toon, In het bos/Dans les bois, Als, Dan, Revue, De Radicale Verliezers*. Elle collabore régulièrement avec Josse De Pauw, Corban, Discordia, De Roovers, Tristero, Braakland...

Joël Bosmans est éclairagiste. Il collabore régulièrement avec des metteurs en scène comme Martine Godart, Lorent Wanson, Dominique Roodthoof. On lui doit notamment les lumières de *Du pain pour les écureuils, Construire un feu* et *Modestes propositions* (D. Roodthoof), *Le Diable abandonné 1, 2 & 3* (P. Corillon), *Au 13 de la rue Pipò, Le Ptit blanc* et *Le Mari, la femme et son poisson* (M. Godard), *La Cigogne et le coucou* (A. Limbos). Il est également batteur des Bodysnatchers et d'Adrian Bouldt.

Pierre Kissling est musicien. En 1989, il crée le groupe Dilem. En 2002, il crée un spectacle musical en solo intitulé *Le papier tue-mouches*. En 2006, il crée le groupe Green Eyed Monster (avec Vincent Cahay, Muriel Hérion et Samuel Haleng), centré autour d'un projet nommé *Hanky et Bunnie*. En 2008, il signe la composition des musiques du spectacle (*Self*)-*Service* mis en scène par Anne-Cécile Vandalem au Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E.

OVER MENSEN EN DIEREN

Bij Dominique Roodthoofd is de grens tussen leven en werk erg dun: haar huis in een Noord-Luikse arbeiderswijk langs de spoorweg, grenst aan de ateliers van de vzw le corridor. Deze structuur produceert en brengt eigen theaterstukken en biedt ook werkruimte voor projecten van anderen. Momenteel staan de smetteloos witte tafels in het atelier netjes op een rij. Ze zijn bedekt met groene werkplannen.

Je waant je in een laboratorium.

Dit is de scenografie van *Smatch*, een samentrekking van ‘to smash’ en ‘to match’: ‘breken, stukslaan’ en ‘overeenkomen, opschieten met’, samen in één woord. ‘Match’ is ook een lucifer...

Dominique Roodthoofd: ‘*Smatch* wordt een soort laboratorium van ideeën. We proberen een vorm te vinden waarin verschillende visies elkaar kunnen kruisen en kunnen botsen. Een soort wandeling doorheen filosofie, kunst en leven die de toeschouwer grote vrijheid laat om zijn eigen wegen te kiezen. Vertrekkend van een anekdote of een bepaald gegeven, proberen we een vorm te vinden waarin de mensen samen een gedachte kunnen ontwikkelen, en dit zo mogelijk op een ludieke manier. We doen dit door gebruik te maken van strategieën die vertrekken van het tegendeel - een vorm die daarna verder kan ontwikkeld worden met andere genodigden en andere thema’s. Voor deze eerste *Smatch* staan we met vier op de scène. Drie acteurs – Mieke Verdin, Anne Cécile Vandalem en ikzelf – en videokunstenaar en performer Messieurs Delmotte. Daar worden andere personen en dieren bij gehaald, die worden ondervraagd en gefilmd en zo bijdragen aan de verdere ontwikkeling op de scène.

De tussenkomsten van de filosofe Vinciane Despret vormen de rode draad van de avond.

De profetie die je momenteel het meeste hoort, is dat de wereld zijn ondergang tegemoet gaat. De eindigheid van de mens wordt de enige mogelijke waarheid en de vele duizenden voorbeelden die aantonen dat wij in staat zijn om te denken, te fantaseren en samen te werken, ziet men niet meer en worden vergeten. Het is dus niet verwonderlijk dat onze maatschappij zich wentelt in een gevoel van

onmacht en van in zichzelf gekeerd zijn, dat leidt tot immobilisme en een 'ieder voor zich'-mentaliteit. Ik wil blijven leven met het idee dat de mens nog niet ten dode is opgeschreven en hem zo een kans geven om aan zichzelf te bouwen. We moeten dus opnieuw andere verhalen beginnen te bedenken om te beletten dat de markteconomie, de communicatie-industrie of religie dat in onze plaats doen. De gevolgen van dit scenario beginnen zich al af te tekenen. Ik wil niet de optimist spelen of sentimenteel doen. Maar ik wil ook niet iedereen aan de kaak stellen. Dat zou natuurlijk wel spektakel opleveren (een cynische of spectaculaire houding trekt altijd publiek), maar dat doet de dingen niet echt vooruitgaan. Aanklagen volstaat niet.'

Dominique Roodthoof t roert dit soort vragen echter niet op een directe manier aan. Ze doet dat via de omweg van het werk van Vinciane Despret en haar onderzoek naar de relatie die mensen, en meer bepaald wetenschappers, met dieren hebben.

Dominique Roodthoof t: 'Vinciane Despret zegt daarover: 'Mijn interesse voor dieren is eerst en vooral gegroeid doordat ik gefascineerd was door het karakter van hun specialisten: dat zijn gepassioneerde, vrolijke en bijzonder inventieve mensen.'

Vermits dieren voor ons vaak vreemden zijn, moesten er natuurlijk strategieën worden bedacht om te proberen ze te begrijpen. Zo trok Vinciane Despret samen met Jocelyne Porcher naar veehouders die een sterke band hebben met hun dieren (niet het soort veetelers dat vlees aan de lopende band fabriceert) om hen de vraag te stellen 'wat het verschil is tussen mens en dier'. Al hun antwoorden vertrokken van wat hen verbindt. De veehouder die een koe beschrijft als 'een dier dat de tijd neemt om de dingen te doen', projecteert niet eenvoudigweg menselijke eigenschappen, zoals in de Disneyfilms, maar erkent dat ze een eigen actievermogen bezitten. Hij reduceert ze niet tot objecten.

Het is gebleken dat dieren die daarvoor de nodige ruimte krijgen, tot veel meer in staat zijn dan over het algemeen wordt gedacht. Het is de manier waarop wij ze bekijken die ze 'dom' of 'machteloos' maakt. Door onze gewoonten te veranderen, geven wij hun transformatievermogen een kans.

Vinciane Despret heeft veel over dit onderwerp gepubliceerd. Ze analyseerde het proces bij specialisten die ofwel het dier een kans gaven door zijn intelligentie te respecteren, ofwel het dier veroordeelden door het te willen laten voldoen aan hun eigen verwachtingen of aan de tijdgeest.

Vicky Hearne, een hondentrainster die filosofe is geworden, vroeg haar collega's waarom ze met hun dieren praatten: 'Dat is om nooit te vergeten dat er daar binnen iemand is.' Want ze weten dat die iemand zou kunnen deserteren als ze dat vergeten.'

Zo komen we van de dierenwereld weer tot de mensenwereld. Dominique Roodthoofst laat ons een vreemde kaart van België zien. Ze vond ze in een gids van de Vlaamse culturele instellingen. De bovenkant van de kaart is ingedeeld in de Vlaamse provincies. Er staan talrijke plaatsen op vermeld en ze is vormgegeven in warme kleuren. De onderkant van de kaart, Wallonië, heeft een uniforme en desolate lichtblauwe kleur. Er zijn slechts drie plaatsnamen aangegeven: Hornu, Charleroi en Eupen. Luik, Bergen, Namen... verdwenen!

Dominique Roodthoofst: 'Deze kaart is het vertrekpunt van de eerste *Smatch*. We weten niet waarom de auteurs voor deze vreemde cartografie hebben gekozen, maar ze getuigt in elk geval van de typische visie die het ene landsdeel over het andere heeft. Deze subjectieve blik kan uiteindelijk een waarheid worden voor diegene die ze construeert en diegene die ze ondergaat. Op dezelfde manier determineert onze visie op dieren wat ze zijn of wat ze zullen worden. Het was dat wat ik aan de orde wilde stellen.'

door Pieter T'Jonck

BIO

Dominique Roodthooft kreeg haar Eerste Prijs Dramatische Kunst aan het Conservatoire Royal van Luik in 1993. Zij stortte zich in talloze artistieke projecten en exploreerde verschillende creatiedomeinen in de podiumkunsten: van regie tot acteren, over het vormgeven en bedenken van voorstellingen voor kinderen of reizende voorstellingen. In 1994 stichtte zij het gezelschap Grand-Guignol (dat in 2004 werd omgedoopt tot le corridor), waarmee zij heel wat collectieve projecten realiseerde. Dominique Roodthoof werkt ook samen met gezelschappen als Arsenic, Transquinquennial en Dito'Dito. Creaties van haar zijn o.m. *Le Paradis des chiens* (Theaterprijs 1998 jonge gezelschappen), *Le dernier chant d'Ophélie* (1999), *Sur les traces d'Oskar Serti* (2000) en *Construire un feu* (Theaterprijs 2003, beste 'on stage' solo performance). Zij registreerde *L'Opéra bègue* (2004) en *Du pain pour les écureuils* (2006) op tekst van Pieter De Buysser en was recent nog te zien in *Incendies* (2008) van Wajdi Mouawad in een regie van David Strosberg, en in *Le Diable abandonné* (2007-2009), een episch gedicht in drie tafereel van Patrick Corillon.

Vinciane Despret woont en werkt in Luik. Ze studeerde psychologie, filosofie en ethologie - de gedragsleer bij dieren - en is gepassioneerd door de mensen die met dieren werken. Ze kiest voor de weg van de wetenschapsfilosofie en volgt de wetenschappers in hun dagelijkse praktijk; ze tracht te doorgronden wat hun studie-objecten zo interessant maakt. Ze wil begrijpen en toelichten hoe zij hun theorieën construeren, wat hen beïnvloedt, en hoe het dier dat ze bestuderen hoofdrolspeler wordt in het creëren van kennis. In haar werk combineert ze psychologie en ethologie. Ze schreef werken zoals *Quand le loup habitera avec l'agneau* (Le Seuil/Les empêcheurs de penser en rond) en *Bêtes et hommes* (Gallimard). Onlangs nog was ze curator van de tentoonstelling *Bêtes et hommes* in de Grande halle de La Villette, in Paris.

Messieurs Delmotte is geboren in België in 1967. Als videast, performer, beeldend kunstenaar en ceremoniemeester, situeert hij zich altijd op de snijlijn tussen fictie en realiteit. In ware Buster Keaton, Magritte of Broodthaerts-stijl, neemt hij de pose aan van een dandy

met een vrolijke maar scherpe kijk op de werkelijkheid. Zijn video's, foto's, performances en installaties worden regelmatig getoond in binnen- en buitenland.

Anne-Cécile Vandalem is actrice, schrijfster en theatermaker. Ze heeft samengewerkt met Charlie Degotte (*La revue Panique, Le couronnement de Poppée, & Dieu !*), Dominique Roodthoof (L'opéra Bègue), en Transquinquennal (*Harry*). In 2003 was ze mede-oprichtster van het gezelschap Résidence Catherine, waarmee ze *Zai Zai Zai Zai* en *Hansel et Gretel* maakte (prix de la découverte 2008). In 2008 stichtte ze het gezelschap Das Fräulein, waarmee ze (*Self*) *Service* creëerde.

Mieke Verdin volgde Kunstgeschiedenis aan de KULeuven en een toneelopleiding aan het Koninklijk Conservatorium Brussel. Naast enkele film, video- en tv-opdrachten en jarenlange samenwerking met Jan Decorte, TgSTAN, het franstalige theater Transquinquennal, was zij vanaf 1985 lid van de vaste artistieke kern van het brusselse theatergezelschap Dito'Dito. Mieke is sinds enkele jaren lid van de artistieke kern van KVS. Bij KVS speelde/maakte ze o.a. *De Kersentuin, Oom Toon, In het bos/Dans les bois, Als, Dan, Revue, De Radicale Verliezers*. Verder ook losse projecten met o.a. Josse De Pauw, Corban, Discordia, De Roovers, Tristero, Braakland...

Joël Bosmans is lichttechnicus en drummer van The Bodysnatchers en van Adrian Bouldt. Hij werkt regelmatig samen met regisseurs als Martine Godart, Lorent Wanson, Dominique Roodthoof. Hij maakte belichting voor o.a. *Du pain pour les écureuils, Construire un feu et Modestes propositions* (D. Roodthoof), *Le Diable abandonné 1, 2 & 3* (P. Corillon), *Au 13 de la rue Pipo, Le Ptit blanc* et *Le Mari, la femme et son poisson* (M. Godard), *La Cigogne et le coucou* (A. Limbos).

Pierre Kissling begon zijn muzikale carrière in 1989 met de oprichting van de groep Dilem. In 2002 creëerde hij een muzikale solvoorstelling onder de titel *Le Papier Tue-Mouches*. In 2006 richtte hij met Vincent Cahay, Muriel Hérion en Samuel Haleng de groep Green Eyed Monster op rond het project *Hanky et Bunnie*. In 2008 signeerde hij voor de muziek van de productie (*Self*)-*Service* van Anne-Cécile Vandalem in het Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E.

ON MANKIND AND ANIMALS

There is a thin line between life and art in Dominique Roodthoof's world: her house, located along a railway line in a working-class neighbourhood in the north of Liège, stands next to *le corridor*, a non-profit-making association that has produced and staged her works, and that provides residencies for artists. The workshops are currently lined with low and spotless white work tables, covered with green worktops.

It looks like a laboratory.

This is the stage set of *Smatch*, a contraction of *smash* and *match*, as in *to smash up* and *to correspond to*, but *a match* also as in *a box of matches*....

Dominique Roodthoof: *Smatch* is a kind of laboratory, a kind of think-tank. We are looking for a way to bring together and confront different viewpoints. It's a kind of stroll through philosophy, art and life, but one that leaves room for spectators to choose their own paths. Starting out from an anecdote or a current event, we aim to come up with a process in which people can reflect collectively, and if possible, in a playful manner, by using arguments and counter-arguments. A method that will be also be used with other guests and other topics. For this first "*smatch*", there will be four of us on stage: three actresses (Mieke Verdin, Anne Cécile Vandalem and myself), as well as a video artist and performer, Messieurs Delmotte. But other people as well as animals will also be evoked, interviewed or filmed, and they will thus also be part of the process.

Philosopher Vinciane Despret's interventions make up the red thread running through the performance.

The current most common prophecy is to tell us that the world is heading towards ruin and destruction, and that mankind's extinction is the only possible truth. One might almost forget the countless examples that show us that man has shown himself capable of thinking, imagining and working together. No wonder our society is sunk in a feeling of impotence and that we have turned back in on ourselves, leading to our collective failure to act and the feeling that it's every man for himself. I wish to continue living in the belief that

mankind is not doomed and thus to give mankind the opportunity to keep developing. One must therefore start re-inventing new narratives so as to prevent the free market economy, the communications industry or religions from doing so for us. The impact of this scenario can already be felt. I don't wish to come across as a naïve optimist or to dwell in mawkishness. But neither do I wish to pillory everyone. That would make for a great show, of course (cynicism and a sense of show always draw crowds), but that won't make things move forward. In our day and age the only thing we hear about are catastrophes. But criticising is not enough: one has to learn, to learn to resist the feeling of impotence and create mechanisms that make other worlds possible.

Dominique Roodthoof does not deal with these issues directly, however. They are backed up by the work of Vinciane Despret on the relation mankind - and scientists in particular - have had with animals.

Dominique Roodthoof: Vinciane Despret has said that “if I became interested in animals, it's first of all because I was attracted by the character of people who specialise in them: passionate, joyful and extremely inventive people”.

Since animals are often foreign to us, obviously we had to come up with a number of strategies to attempt to understand them. Vinciane Despret and Jocelyne Porcher, for instance, visited stockbreeders who, unlike in the industrial meat industry, have a strong bond with their animals to ask them about *the difference between mankind and animals*. They all answered by evoking first of all the bond between them. And the breeder who described *the cow as an animal that takes the time to do things* is not simply attributing human characteristics to animals, as in Disney movies, but is recognising that animals have their own field of competences. They are not reduced to things.

And it just so happens that animals, as long as we give them the space they need, have been capable of a lot more than we would generally admit. It is our view of animals that makes them “stupid” or “incapable”. If we were to change our habits, we would give them the opportunity to change.

Vinciane Despret has published a lot on this issue. She has analysed the processes used by specialists who either have given the animal a chance by drawing on the animal's intelligence, or have condemned the animal by making it yield to their expectations.

Vicky Hearne, a former trainer turned philosopher, asked her colleagues why they talked to animals, and their reply was: "It's so as not to forget that there is 'someone' there, within the animal". Precisely because they know that, if we forget this, that 'someone' could leave us.

That's how we make our way back from the animal realm to the human world. Dominique Roodthoof shows us a strange map of Belgium. She found it in a guidebook to art institutions in Flanders. The upper part of the map shows the Flemish provinces, filled in with warm colours and featuring numerous place names. The lower part of the map, showing Wallonia, is filled in with a pale blue monochrome, and is virtually empty. It shows only three place names: Hornu, Charleroi and Eupen. Liège, Mons, Namur and others have disappeared!

Dominique Roodthoof: This map is one of the starting points for this first *Smatch*. We don't know why the authors opted for this strange cartography, but it reveals the particular way one region has of looking at the other region. Ultimately, this subjective view might become the truth for whoever created it or whoever might look at it. In much the same way that our view of animals determines what they are or what they will become. And this is what I wish to question.

by Pieter T'Jonck

BIO

Dominique Roodthoof was awarded the Premier Prix d'Art Dramatique of the Royal Conservatory of Liège in 1993. Engaged in numerous artistic projects, she has explored the various fields of theatrical creation: directing, acting, training as well as the creation of performances for children and travelling shows. In 1994 she founded the Grand-Guignol company (renamed le corridor in 2004) with which she created many group projects. Dominique Roodthoof has also worked with numerous companies, such as Arsenic, Transquinennal and Dito'Dito. Her creations include *Le Paradis des chiens* (Prix du Théâtre 1998, Jeune compagnie), *Le dernier chant d'Ophélie* (1999), *Sur les traces d'Oskar Serti* (2000) and *Construire un feu* (Prix du Théâtre 2003, Meilleur seul en scène). She has also directed *L'Opéra bègue* (2004) and *Du pain pour les écureuils* (2006), based on texts by Pieter De Buysser. She was recently to be seen in Wajdi Mouawad's *Incendies* (2008), directed by David Strosberg, and in Patrick Corillon's *Le Diable abandonné* (2007-2009), an epic poem in three scenes.

Vinciane Despret lives and works in Liège. She trained in psychology, philosophy and ethology (the science of animal behaviour), and is fascinated by people who work with animals. It was inevitable that she would study the philosophy of science and follow scientists at work, in order to understand "how they make their subjects interesting," and to convey the "translation" and invention involved in their work. Her aim is to understand, and explain, how they develop a theory, what influences them, and in what way the animals they study can have an active role in the development of knowledge. Her work rests on a combination of human psychology and ethology. She is the author of, among others, *Quand le loup habitera avec l'agneau* (Le Seuil/Les empêcheurs de penser en rond) and *Bêtes et hommes* (Gallimard). She recently organised the *Bêtes et hommes (Beast and men)* exhibition in the main hall of La Villette in Paris.

Messieurs Delmotte was born in Belgium in 1967. A video artist, performer, visual artist and master of festive ceremonies, he positions himself somewhere between reality and imagination. An artist in the tradition of Buster Keaton, Magritte and Marcel Broodthaers, he comes across as a true dandy, with derisive and at times biting

views of the world around him. His videos, photographs, performances and installations have been shown in Belgium and around the world.

Anne-Cécile Vandalem is an actress, author and director. She has worked with, among others, Charlie Degotte (*La Revue Panique*, *Le Couronnement de Poppée*, and *& Dieu!*), Dominique Roodthoofdt (*L'Opéra Bègue*) and the collective Transquinquennal (*Harry*). In 2003 she co-founded the company Résidence Catherine, with which she co-created the performances *Zai Zai Zai Zai* and *Hansel et Gretel* (Prix de la découverte 2008). In 2008 she founded the company Das Fräulein, with which she developed (*Self*) *Service*, her latest creation.

Mieke Verdin studied art history at the KULeuven and theatre at the Royal Conservatory of Brussels. She has worked on numerous cinema and television productions, and has worked for many years with Jan Decorte, TgSTAN and Transquinquennal. In 1985 she joined the artistic board of Dito'Dito. She is currently on the artistic board of the KVS, where she has notably taken part in *De Kersentuin*, *Oom Toon*, *In het bos/Dans les bois*, *Als, Dan, Revue*, and *De Radicale Verliezers*. She frequently works with Josse De Pauw, Corban, Discordia, De Roovers, Tristero, Braakland...

Joël Bosmans is a lighting engineer. He regularly works with directors such as Martine Godart, Lorent Wanson and Dominique Roodthoofdt. He has worked on, among others, *Du pain pour les écurieux*, *Construire un feu* and *Modestes propositions* (D. Roodthoofdt), *Le Diable abandonné 1, 2 & 3* (P. Corillon), *Au 13 de la rue Pipo*, *Le Petit blanc* and *Le Mari, la femme et son poisson* (M. Godard), *La Cigogne et le coucou* (A. Limbos). He also plays drums for Bodysnatchers and for Adrian Boultdt.

Pierre Kissling is a musician. In 1989 he founded the band Dilem. In 2002 he created a solo musical performance entitled *Le papier tue-mouches*. In 2006, he founded the band Green Eyed Monster (with Vincent Cahay, Muriel Hérion and Samuel Haleng), centred on a project entitled *Hanky et Bunnie*. In 2008 he wrote the music for the performance (*Self*) *Service*, directed by Anne-Cécile Vandalem at the Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E.

À voir également lors du
Kunstenfestivaldesarts /
Ook te zien op het
Kunstenfestivaldesarts /
Also to be seen at
Kunstenfestivaldesarts

**Young Jean Lee's Theater
Company**
THE SHIPMENT
Théâtre Les Tanneurs
18, 19, 21/05 > 20:30
20/05 > 22:00

Federico León
Yo en el futuro
Kaaitheater
21/05 > 18:00
19, 20, 22/05 > 20:30

Vincent Dupont
Plongée
Les Brigittines
19, 20, 21, 22, 23/05 > 20:00 &
22:00

Berlin
Moscow
Nouveau marché aux grains /
Nieuwe graanmarkt
21, 23/05 > 15:00
20, 21, 22, 23/05 > 20:00

KUNSTENFESTIVALDESARTS

Centredufestivalcentrum

Les Brigittines

Petite rue des Brigittines /

Korte Brigittinenstraat

1000 Bruxelles / Brussel

Food & drinks

Meeting Point

Billetterie / Bespreekbureau / Box Office

8-10, Rue des Princes / Prinsenstraat 8-10

(Place la Monnaie / Muntplein)

1000 Bruxelles / Brussel

+32 (0) 70 222 199

tickets@kfda.be

WWW.KFDA.BE