

Interview met Marcos Simões door Mathilde Villeneuve

3 juni 2024

Mathilde Villeneuve: Hallo Marcos. Je presenteert *More or Less Human* op 12, 13, 14 & 15 november in Espace Pasolini in Valenciennes in het kader van het NEXT festival. Het is nu begin juni 2024 en je bent in residentie bij BUDA. Hoe ver sta je?

Marcos Simões: Ik ben halverwege, ik heb nog 6 weken residentie om eraan te werken. Na een periode van onderzoek in mijn eentje begin ik mensen uit te nodigen om naar het werk te kijken: Jaime Llopis omwille van zijn externe blik, lichtontwerper Vic Grevendonk, muzikant Gasper Piano en scenografe Pauline Brun. Tijdens mijn residentie in Valenciennes zullen Sara Manente en Jonas Chéreau ook komen kijken.

MV: Je bent goed omringd voor deze solo! Je onderzoeksvraag was toch wat angst ons doet doen?

MS: Ja. Ik raakte geïnteresseerd in angst als vector van beweging, als vormgever. Ik maakte een persoonlijke en intuïtieve studie van de esthetiek van angst. Dit concept zat ook al in mijn vorige solo *How Not To Be Understood*: hoe angst lichamen en manieren om naar de wereld te kijken produceert, hoe het ons transformeert. In dit project heb ik me nog meer gericht op de verschillende facetten van angst, in de overtuiging dat angst een stem draagt en circuleert in ruimte en tijd, met kleuren, texturen, materialen en vormen. Ik begon met de vraag die je stelde: wat laat angst ons doen? Ik verzamelde beelden en probeerde dialogen te creëren tussen deze beelden en het lichaam.

MV: Welke beelden heb je verzameld? En wilde je angst voelen om een praktijk te ontwikkelen?

MS: Laten we zeggen dat ik op zoek was naar manieren om angst op te roepen. Ik koos beelden uit de kunstgeschiedenis en observeerde de reacties en analogieën die ze in mij losmaakten. Deze beelden kwamen van verschillende kunstenaars en uit verschillende historische periodes, zowel klassiek als hedendaags. De vraag werd: hoe kunnen artistieke representaties van angst mij raken?

In het begin van de kunstgeschiedenis ging het vooral om voorstellingen van de hel, de duivel of zelfs grotten, over hoe de mens zich verhoudt tot het onbekende, het mysterieuze. Daarna - in de hedendaagse kunst - is het minder duidelijk. Het gaat ook over manieren om dingen in elkaar te zetten, over materialen, over gebaren. Het is abstracter, wat meer aanleunt bij mij.

Gevoed door deze beelden en reflecties begon ik ook mijn eigen gereedschap te bouwen, dat op het podium zal staan en deel zal uitmaken van de voorstelling. Het idee was om na te denken over het 'doen' dat angst tweeebrengt, hoe het in dit geval het maken van objecten tweeebrengt, hoe het me voortdurend tot actie beweegt ...

MV: In plaats van je te verlammen... zoals je op het eerste gezicht zou denken. We denken vaak dat angst een staat van paniek, verlamming en onbeweeglijkheid creëert, maar jij poneert de hypothese dat we kunnen reageren door te doen.

MS: Ja, angst kan gebaren, verbeelding en vormen in het algemeen genereren. *More or Less Human* is dus altijd een lichaam in actie. Het werk presenteert geen vaststaand beeld, maar een reeks zeer fragmentarische, multidirectionele, eclectische, onsamenhangende genaaide restjes. Alles samen vormt dit een universum - mijn eigen universum - dat een kader schept.

De uitdaging van dit project zit in het gebruik van de stem. Ik gebruik het niet vaak en ik wilde het hier wel introduceren. In relatie tot mijn verzameling beelden wil ik de stemmen die in mij leven naar voren brengen.

MV: Wiens stem zal het zijn op het podium? De jouwe? Wordt er gesproken of gezongen?

MS: Het zullen geluiden zijn die geproduceerd worden door mijn stem en die de indruk geven van een taal in wording.

MV: Is er een intieme of specifieke reden waarom je je in dit nieuwe stuk richt op de invloed van angst?

MS: Al van kinds af is het een gevoel dat ik vaak heb ervaren, dat me vooruit heeft gestuwd, dat verbonden is met verlangen. Angst is altijd net zo aanwezig in de creatie als verlangen. Er is een mengeling van uitwerkingen. In deze moeilijke politieke tijden is angst des te meer aanwezig, reden te meer om hier rond te werken.

MV: Los van je performatief werk beoefen je ook een aantal ambachten.

MS: Ik heb altijd handwerk gedaan - breien, naaien - en sinds een paar jaar ben ik geïnteresseerd in weven. Door al deze activiteiten tegelijk uit te oefenen, heeft dit ook een invloed op mijn dans. In eerste instantie gaat mijn werk over het samenweven van dingen vanuit beweging (objecten, beelden, stemmen). Uit het weven kwam het mandenvlechten. Sommige objecten in dit project zijn gemaakt van vlechtwerk: het zijn zowel scenografische objecten als gereedschappen die me in het stuk in actie brengen, waardoor ik bewegingen maak.

Zoals ik al zei, alles op het podium beweegt. Het is een veranderende en zeer hybride ruimte. Het idee van het monster is ook aanwezig: een monsterlijk lichaam dat bestaat uit een paradoxale assemblage, in die zin dat het heterogene elementen samenbrengt. Ik ben op zoek naar de monsters van vandaag.

MV: Je hebt het ook over een onvoltooid universum omdat er voortdurend dingen verschijnen en verdwijnen op het podium. Niets is ooit in steen gebeiteld. Het aarzelt om te bestaan. Transformeer je jezelf ook op het podium?

MS: Ik ben getransformeerd maar niet vermomd. Ik sta op hetzelfde niveau als de materialen die geboetseerd worden.

MV: Dat is wat je in feite ensceneert: een veranderlijke ruimte.

MS: Precies. Geluid en licht zullen ook op dezelfde manier behandeld worden: elk ding bestaat als een entiteit dat zich voortdurend samenvoegt en afscheidt van de andere, maar nooit volledig samensmelt.

MV: Angst is meer iets dat in ons opkomt dan iets waar we naar op zoek gaan. Maar er zijn esthetische registers van angst (schreeuwen, bijvoorbeeld). Wil je die ook uitlokken bij het publiek?

MS: Nee, het zal niet letterlijk zo zijn en het idee achter de voorstelling is niet om mensen bang te maken. Wat mij interesseert is angst als motor, zijn drijvende kracht en energie.

Entretien de Marcos Simões par Mathilde Villeneuve le 3 juin 2024

Mathilde Villeneuve : Bonjour Marcos. Tu présentes *More or Less Human* les 12, 13, 14 & 15 novembre à l'Espace Pasolini à Valenciennes dans le cadre du NEXT Festival. Nous sommes début juin 2024, tu es en résidence à BUDA, où en es-tu de ta pièce ?

Marcos Simões : Je suis à la moitié du chemin, j'ai encore 6 semaines de résidence pour la travailler. Après un temps de recherche seul, je commence à inviter des gens pour regarder le travail : Jaime Llopis qui vient en œil extérieur, Vic Grevendonk qui fait la lumière, Gasper Piano qui fera la musique, Pauline Brun qui m'accompagne à la scénographie. Ensuite, lors de ma résidence à Valenciennes, Sara Manente et Jonas Chéreau viendront comme regards extérieurs aussi.

MV : Tu es bien entouré pour ce solo ! Ta ligne de démarrage était ce que nous fait faire la peur, n'est-ce pas ?

MS : Oui. Je me suis intéressé à la peur comme vecteur de mouvement, créatrice de forme. J'ai fait une étude personnelle et intuitive de l'esthétique de la peur. C'était déjà en germe dans mon précédent solo « How Not To Be Understood » : comment la peur produit des corps et des manières de regarder le monde, comment elle nous transforme. Dans ce projet je me suis davantage concentré sur l'idée de la peur mais en considérant qu'elle est porteuse de voix, qu'elle circule dans l'espace et le temps, avec ses couleurs, ses textures, ses matières, ses formes. J'ai commencé avec cette question que tu nommes : qu'est-ce que la peur nous fait faire. J'ai collectionné des images et j'ai cherché à créer des dialogues entre ces images et le corps.

MV : Quelles images as-tu collectées ? Et cherchais-tu à ressentir la peur pour développer une pratique ?

MS : Disons que je cherchais des moyens de la convoquer. Je choisisais des images issues de l'histoire de l'art et observais les réactions et les analogies que cela générerait chez moi. Ces images proviennent d'artistes et de périodes historiques différentes, anciennes et contemporaines. La question devenait : comment les représentations artistiques de la peur peuvent m'induire en mouvement ?

Au début de l'histoire de l'art, il s'agit surtout de représentations de l'enfer, du diable, ou même des grottes, de comment l'homme se met en relation avec l'inconnu, le mystérieux. Après dans l'art contemporain, c'est moins clair, cela porte aussi sur les manières d'assembler des choses, les matières, sur les gestes, c'est plus abstrait - ce dont je me sens plus proche.

Nourri de ces images et réflexions, j'ai aussi commencé à construire de façon artisanale mes propres outils qui seront au plateau et participeront de la pièce. Il s'agissait ainsi de réfléchir au « faire » qu'induit la peur, comment elle induit la fabrication d'objets en l'occurrence, comment elle me met en action tout le temps...

MV : Au lieu de te paralyser... comme on aurait d'abord tendance à le croire. On pense souvent que la peur crée un état de panique, de sidération, d'immobilité, mais tu poses l'hypothèse qu'on peut y répondre en faisant.

MS : Oui, ça peut générer des gestes, des imaginaires, des formes en général. Ainsi *More or Less Human* est toujours un corps en action. La pièce ne présente pas d'image stable mais des restes cousus décousus, très fragmentaires, multidirectionnels, éclectiques. L'univers que ça créé est le mien, ce qui produit un cadre.

Le défi de ce projet est surtout lié à la voix. C'est rare que je l'utilise et là je voulais la faire apparaître. En relation avec ma collection d'images, faire apparaître des voix qui m'habitent.

MV : De quelle voix s'agira-t-il sur scène ? La tienne ? Elle sera parlée, chantée ?

MS : Ce seront des sons produits par ma voix ; donnant l'impression d'un langage en fabrication, en train de devenir.

MV : Y-a-t-il une raison intime ou particulière qui te pousse à te focaliser sur cet affect de la peur dans cette nouvelle pièce ?

MS : Depuis que je suis petit, c'est un sentiment que j'ai beaucoup ressenti, qui m'a fait avancer, qui est lié au désir. La peur est toujours présente dans la création autant que le désir. Il y a un mélange des affects. Certes en ce moment politique dur que nous vivons, la peur est d'autant plus présente, donc c'est une raison de plus.

MV : Au-delà des performances, tu as de nombreuses pratiques artisanales.

MS : J'ai toujours fait des activités manuelles, du tricot, de la couture, et depuis quelques années je m'intéresse au tissage. Cette activité que je mène en parallèle commence à nouer de plus en plus de liens avec ma danse. Au fond il s'agit dans mon travail de tisser des choses ensemble depuis le mouvement (objets, images, voix). Du tissage a découlé la vannerie. Dans ce projet quelques objets sont faits en vannerie : ils sont des objets scénographiques autant que des outils qui me mettent en action dans la pièce, me font faire des gestes.

Comme je le disais, tout bouge sur scène, c'est un espace changeant et très hybride. L'idée du monstre est d'ailleurs présente : un corps monstrueux composé d'un assemblage paradoxal, dans le sens qu'il regroupe des éléments hétérogènes. Je cherche les monstres d'aujourd'hui.

MV : Tu parles aussi d'un univers inachevé, car les choses sont en permanence en train d'apparaître et de disparaître sur scène, rien n'est jamais figé. Ca hésite à exister. Toi aussi tu te transformes sur scène ?

MS : Je suis transformé mais non dissimulé. Je suis au même niveau que les matières à moduler.

MV : C'est cela que tu mets en scène au fond : un espace modulatoire.

MS : Exactement. Le son et la lumière seront aussi traités de la même manière : chaque chose existe comme une entité qui ne cesse de s'assembler et se séparer aux autres, mais jamais ne se fonde totalement.

MV : La peur est a priori davantage quelque chose qui surgit en soi que quelque chose que l'on va chercher. Mais il existe des registres esthétiques de la peur (le cri par exemple). Souhaites-tu aussi la provoquer chez le spectateur ?

MS : Non ce sera pas littéral comme ça et l'idée n'est pas de faire peur. Ce qui m'intéresse est bien la peur comme force motrice, sa puissance, son énergie.

Interview with Marcos Simões by Mathilde Villeneuve

3 June 2024

Mathilde Villeneuve: Hello Marcos. You'll be presenting *More or Less Human* on 12, 13, 14 & 15 November at the Espace Pasolini in Valenciennes as part of the NEXT Festival. It's the beginning of June 2024, and you're in residence at BUDA. How far have you got with your play?

Marcos Simões: I'm halfway there, I've still got 6 weeks of residency to work on it. After a period of research on my own, I'm starting to invite people in to look at the work: Jaime Llopis as an outside eye, Vic Grevendonk as a lighting designer, Gasper Piano as a musician and Pauline Brun as a set designer. Then, during my residency in Valenciennes, Sara Manente and Jonas Chéreau will come in as outside eyes too.

MV: You're well supported for this solo! Your starting line was what fear makes us do, wasn't it?

MS: Yes. I was interested in fear as a vector of movement, a creator of form. I made a personal and intuitive study of the aesthetics of fear. It was already in the making in my previous solo 'How Not To Be Understood': how fear produces bodies and ways of looking at the world, how it transforms us. In this project, I've focused more on the idea of fear, but in the belief that it carries a voice, that it circulates in space and time, with its colours, textures, materials and shapes. I started with the question you asked: what does fear make us do? I collected images and tried to create dialogues between these images and the body.

MV: What images did you collect? And were you looking to feel fear in order to develop a practice?

MS: Let's just say that I was looking for ways of summoning it. I chose images from art history and observed the reactions and analogies they generated in me. These images came from different artists and different historical periods, both ancient and contemporary. The question became: how can artistic representations of fear move me?

At the beginning of the history of art, it was mainly about representations of hell, the devil, or even caves, about how man relates to the unknown, the mysterious. After that, in contemporary art, it's less clear, it's also about ways of putting things together, about materials, about gestures, it's more abstract - which I feel closer to.

Fuelled by these images and reflections, I also started to build my own tools, which will be on the stage and form part of the piece. It was a question of reflecting on the 'doing' that fear induces, how it induces the making of objects in this case, how it puts me into action all the time...

MV: Instead of paralysing you... as we might first think. We often think that fear creates a state of panic, of stupefaction, of immobility, but you put forward the hypothesis that we can respond by doing.

MS: Yes, it can generate gestures, imagination and forms in general. So *More or Less Human* is always a body in action. The piece doesn't present a stable image but a series of very fragmentary, multidirectional, eclectic, disjointed sewn remains. The universe it creates is my own, which creates a framework.

The challenge of this project is above all linked to the voice. I don't use it very often, and I wanted to bring it out here. In relation to my collection of images, I wanted to bring out the voices that inhabit me.

MV: Whose voice will it be on stage? Yours? Will it be spoken or sung?

MS: They will be sounds produced by my voice, giving the impression of a language in the making, in the process of becoming.

MV: Is there an intimate or particular reason why you're focusing on this affect of fear in this new piece?

MS: Ever since I was a child, it's a feeling that I've felt a lot, that has driven me forward, that is linked to desire. Fear is always present in creation as much as desire. There's a mixture of affects. Of course, in these difficult political times, fear is all the more present, so that's all the more reason.

MV: In addition to your performances, you have a number of artisanal practices.

MS: I've always done manual work, knitting, sewing, and for a few years now I've been interested in weaving. This activity, which I do at the same time, is beginning to form more and more links with my dance. Basically, my work is about weaving things together from movement (objects, images, voices). Weaving led to basketry. Some of the objects in this project are made of wickerwork: they are both scenographic objects and tools that put me into action in the piece, making me perform gestures.

As I was saying, everything on stage moves, it's a changing and very hybrid space. The idea of the monster is also present: a monstrous body made up of a paradoxical assemblage, in the sense that it brings together heterogeneous elements. I'm looking for today's monsters.

MV: You also talk about an unfinished universe, because things are constantly appearing and disappearing on stage, nothing is ever set in stone. It hesitates to exist. Do you also transform yourself on stage?

MS: I'm transformed but I'm not disguised. I'm on the same level as the materials being modulated.

MV: That's what you're basically staging: a modulating space.

MS: Exactly. Sound and light will also be treated in the same way: each thing exists as an entity that is constantly joining and separating from the others, but never completely melting together.

MV: Fear is in principle something that arises within us rather than something we go looking for. But there are aesthetic registers of fear (screaming, for example). Do you also want to provoke it in the spectator?

MS: No, it won't be literal like that and the idea is not to frighten. What interests me is fear as a driving force, its power, its energy.