

TRAJAL HARRELL

*Antigone Sr. /
Twenty Looks
or Paris is Burning
at The Judson
Church (L)*

26 – 28 septembre 2013

**Centre
Pompidou**

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS
42e édition

« Penser “en grand” »

Entretien avec Trajal Harrell

Antigone Sr. (L) fait partie d'une série de performances basées sur une réécriture de l'histoire de la danse, postulant la rencontre de la danse post-moderne de la Judson Church et du voguing de Harlem. Est-ce que le fait de procéder sous forme de série était une manière de tester de nouvelles idées à chaque pièce ?

« Que serait-il advenu si en 1963, quelqu'un appartenant à la scène voguing de Harlem était descendu à Greenwich Village pour participer aux représentations de la Judson Church, aux côtés des inventeurs de la danse post-moderne ? » Cette proposition est le postulat de départ commun à chacune des créations de la série. Chaque pièce a une taille spécifique, et est organisée et cartographiée en fonction de cette taille – tant au niveau de la production que des stratégies d'interprétation. Cette cartographie, réadaptée pour chaque taille, modifie sensiblement le postulat de départ, et redéfinit le contrat avec le public. Par conséquent, le nombre de participants doit également être adapté en fonction de la taille exécutée. Par exemple, avec *Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (S)* (la taille « small » de la série), j'étais conscient du fait que la pièce serait vue dans de petits théâtres, par un public averti.

Un aspect passionnant du voguing est la façon dont ces danseurs récupèrent et détournent les codes de la culture dominante, blanche et hétérosexuelle. Est-ce que cette réappropriation a été un point de départ dans vos recherches ?

Vers 2001, j'ai commencé à penser mon travail scénique en tant que rencontre imaginaire entre ces deux traditions. Mon point de départ a donc été de me rendre à des bals de voguing et à des défilés de mode. J'ai utilisé le « catwalk », ou podium de défilé, comme signature pour cette rencontre théorique. J'ai ainsi engagé une recherche sur l'histoire du déplacement, du mouvement sur les « catwalks » et des spectacles de mode. La tradition du voguing s'est appropriée beaucoup des codes de cette histoire et de cette industrie. Et c'est la raison pour laquelle le « catwalk » en tant que site est devenu le point de départ de ma réflexion sur le mouvement quotidien et sur la construction qui en découle. Cette construction a conduit à la création d'*Antigone Sr.* après douze années de recherches. Mais si l'on regarde mon premier travail sur cette recherche, en 1999, le point de départ décrit ci-dessus apparaît très clairement. En ce sens, on peut dire que la série *Twenty Looks* est le point culminant de quinze années de recherches et de développements.

Qu'est-ce qui vous a amené à cette idée de ré-envisager le théâtre grec à travers le double filtre du voguing et de la danse post-moderne ?

Lorsque j'ai voulu créer la taille (L) de la série, il m'est apparu que je devais penser « en grand » (« large » en anglais). Et pour ce faire, il me semblait important de mettre mon travail performatif en relation avec les fondations du drame occidental. À l'époque de la Judson Church, on peut dire que l'esthétique était « anti-grecque », dans la mesure où ces danseurs se révoltaient contre Martha Graham et contre ce que beaucoup d'entre eux ressentaient comme sa période « tragédie grecque exacerbée ». Il m'a donc semblé intéressant – à travers le postulat de départ du déplacement de Harlem vers le Greenwich Village – d'envisager qu'il y avait peut-être là une opportunité pour repenser cette perspective.

Comment vous est venue la figure d'Antigone ? Et quel est le sens du « Sr. » ajouté à son nom ?

On a trop souvent tendance, en voyant des hommes jouer des rôles de femmes, à classer ces formes dans la case « drag », « travesti », ou à baser nos conclusions sur les notions d'identité sexuelle ; mais les identités sexuelles, dans la Grèce antique, n'appartenaient pas aux catégories que nous utilisons aujourd'hui. Tous les rôles féminins du théâtre grec étaient joués par des hommes – du seul fait de l'exclusion des femmes du régime de la citoyenneté. Comment le travestissement des rôles du théâtre fonctionnait-il ? Comme un engagement visant à questionner la potentialité d'une citoyenneté féminine ? Dans *Antigone*, quelle tension travaille entre l'exclusion des femmes hors du plateau et la figure de cette jeune femme de sang royal qui s'élève contre la plus haute autorité du pays – le roi – non seulement par l'action et par la loi, mais aussi par le débat et l'intellect ? J'essaie d'explorer sa féminité comme une figure de politisation, afin de repenser les droits des deux genres dans la Grèce antique ; mais également en tant que contexte performatif antique, à la manière d'un « trouble dans le genre » peut-être pas si éloigné de nos discours contemporains. Quant au sigle « Sr. » apposé au nom d'*Antigone*, il y a également une pièce nommée *Antigone Jr.* dans la série. Sr. fait simplement référence, en terme de taille, à la taille supérieure.

Propos recueillis par Gilles Amalvi

Trajal Harrell

Chorégraphe vivant à New-York, Trajal Harrell travaille internationalement entre l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord et du Sud. Il est particulièrement connu pour sa série de pièces intitulée *Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church*, qui imagine la rencontre entre la danse post-moderne et le voguing et se décline en six tailles : (*M*)*imosa*, la taille *medium*, a été co-écrite avec Cecilia Bengolea, François Chaignaud et Marlene Freitas ; *Antigone Sr. (L)*, la taille *large*, a remporté le « Bessie Award for Best Production » 2012. En automne 2012, Trajal Harrell a créé la dernière pièce de la série : *Judson Church is Ringing in Harlem (Made-to-Measure) / Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (M2M)*. En février 2013, il a créé au MoMA la pièce *Used, Abused, and Hung Out to Dryla*, première d'une nouvelle série, s'intéressant cette fois-ci aux liens entre la danse *butô* et le voguing.

Antigone Sr. / Twenty Looks or Paris is Burning at The Judson Church (L)

Chorégraphie, Trajal Harrell

Avec Trajal Harrell, Stephen Thompson, Thibault Lac,

Rob Fordeyn, Ondrej Vidlar

Dramaturgie, Gérard Mayen

Décors, Erik Flatmo

Lumière, Jan Maertens

Création sonore, Robin Meier et Trajal Harrell

Régie générale et son, Tim Pickerell

Coproduction New York Live Arts ; Centre national de danse contemporaine-Angers ; Centre chorégraphique national de Franche-Comté (Belfort)

Coréalisation Les Spectacles vivants – Centre Pompidou (Paris) ; Festival d'Automne à Paris

Production et diffusion, Key Performance

Avec le soutien de The Jerome Foundation, The Multi-Arts

Production Fund, et the Joyce Mertz-Gilmore Foundation

Avec le soutien de WpZimmer (Anvers), Workspace (Bruxelles),

Pact Zollverein (Essen), Dansens Hus (Stockholm)

Spectacle créé le 25 avril 2012 au New York Live Arts

Durée : 2h15

Dans le cadre du *focus voguing*, le Centre Pompidou propose également « The fire flies, Baltimore », une soirée danse / vidéo / rencontre autour des formes contemporaines du voguing, avec le photographe et vidéaste Frederic Nauczyciel. Le 2 octobre 2013 à 20h30 en grande salle

Partenaires média du Festival d'Automne à Paris

Le Monde inRockuptibles arte

www.festival-automne.com – 01 53 45 17 17

www.centrepompidou.fr – 01 44 78 12 33

Photos : © Ian Douglas

42e édition

13 sept 2013

12 janv 2014

ARTS PLASTIQUES ET PERFORMANCES

**Jennifer Allora /
Guillermo Calzadilla**
Galerie Chantal Crousel
Muséum national d'Histoire naturelle

Steven Cohen
Sphincterography :
The Tour – Johannesburg
(The Politics of an Arsehole)
La maison rouge

Hiroshi Sugimoto
Accelerated Buddha
Fondation Pierre Bergé –
Yves Saint Laurent

Mikhael Subotzky / Mary Sibande
MAC / VAL

Olivier Saillard / Tilda Swinton
Eternity Dress
Beaux-Arts de Paris

PORTRAIT ROBERT WILSON

**Robert Wilson /
Mikhail Baryshnikov / Willem Dafoe**
The Old Woman
d'après Daniil Kharmis
Théâtre de la Ville

Le Louvre invite Robert Wilson
Living Rooms
Musée du Louvre

Robert Wilson / CocoRosie
Peter Pan
de James Matthew Barrie
Théâtre de la Ville

Philip Glass / Robert Wilson
Einstein on the Beach
Théâtre du Châtelet

THÉÂTRE

Gwenaël Morin
Antiteatre
d'après Rainer Werner Fassbinder
Théâtre de la Bastille

Christoph Marthaler
Letzte Tage. Ein Vorabend
Théâtre de la Ville

Krystian Lupa
Perturbation
d'après le roman
de Thomas Bernhard
La Colline – théâtre national

Encyclopédie de la parole
Parlement
Maison de la Poésie

Georges Bigot / Delphine Cottu
L'Histoire terrible mais inachevée
de Norodom Sihanouk, roi du
Cambodge d'Hélène Cixous
Théâtre du Soleil

Toshiki Okada
Tong and Floor
Centre Pompidou

Sugimoto Bunraku
Sonezaki Shinjū
Théâtre de la Ville

Toshiki Okada
Current Location
Théâtre de Gennevilliers

Encyclopédie de la parole
Suite n°1 « ABC »
Centre Pompidou
Nouveau théâtre de Montreuil

Claude Régy
La Barque le soir
de Tarjei Vesaas
Le CENTQUATRE

Paroles d'acteurs / André Wilms
Casimir et Caroline
d'Odön von Horváth
Atelier de Paris-Carolyn Carlson

Philippe Quesne / Vivarium Studio
Swamp Club
Théâtre de Gennevilliers
Le Forum, scène conventionnée
de Blanc-Mesnil

Brett Bailey / Third World Bunfight
House of the Holy Afro
Le CENTQUATRE

Angélica Liddell
Todo el cielo sobre la tierra.
(El síndrome de Wendy)
Odéon-Théâtre de l'Europe

Nicolas Bouchaud / Éric Didry
Un métier idéal
d'après le livre de John Berger
et Jean Mohr
Théâtre du Rond-Point

Mariano Pensotti
El Pasado es un animal grotesco
La Colline – théâtre national

Daisuke Miura
Le Tourbillon de l'amour
Maison de la culture du Japon à Paris

Romina Paula
Fauna
Théâtre de la Bastille

Mariano Pensotti
Cineastas
Maison des Arts Créteil

DANSE

Trajal Harrell
*Antigone Sr. /
Twenty Looks or Paris is Burning*
at *The Judson Church (L)*
Centre Pompidou

Nelisiwe Xaba / Mocke J van Veuren
Uncles & Angels
Scars & Cigarettes
Théâtre des Bouffes du Nord

**Mamela Nyanza /
The Soweto's Finest**
Mamela Nyanza et les Kids
de Soweto
musée du quai Branly

Marcelo Evelin
Matadouro
Théâtre de la Cité internationale

Noé Soulier
Mouvement sur mouvement
La Ménagerie de Verre

Trisha Brown Dance Company
*For M.G. : the Movie / Homemade /
Newark*
Théâtre de la Ville
*Foray Forêt / If you couldn't see me /
Astral Convertible*
Théâtre de la Ville

Lia Rodrigues
Pindorama
Théâtre Jean Vilar / Vitry-sur-Seine
Théâtre de la Cité internationale
Le CENTQUATRE
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais – Pontoise

Latifa Laâbissi
Adieu et merci
Centre Pompidou

Robyn Orlin
*In a world full of butterflies,
it takes balls to be a caterpillar...
some thoughts on falling...*
Théâtre de la Bastille

Bruno Beltrão
CRACKZ
Le CENTQUATRE
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais – Pontoise
Théâtre de la Ville
Théâtre Louis Aragon /
Tremblay-en-France

**Anne Teresa De Keersmaeker /
Boris Charmatz**
Partita 2 – Sei solo
Théâtre de la Ville

Jérôme Bel / Theater Hora
Disabled Theater
Les Abbesses
Le Forum, scène conventionnée
de Blanc-Mesnil

François Chaignaud
Думи мој – Dumy Moyi
Maison de l'architecture / Café A

Jefta van Dinther / Ballet Cullberg
Plateau Effect
Maison des Arts Créteil

MUSIQUE

Traditions vocales du KwaZulu-Natal
Théâtre des Bouffes du Nord

Kyle Shepherd / Xamissa
Théâtre des Bouffes du Nord
L'Onde, Théâtre-centre d'art Vélizy-
Villacoublay

Traditions vocales du Cap
L'apostrophe / Théâtre
des Louvrais – Pontoise
Théâtre de la Ville
Scène nationale d'Orléans

Cape Cultural Collective
Maison de la Poésie

**Michael Blake, Andile Khumalo,
Clare Loveday, Angie Mullins,
Pierre-Henri Wicomb /
Mantombi Matotiyana**
La Scène Watteau,
Théâtre de Nogent-sur-Marne
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Hans Abrahamsen /
Mark Andre /
Rebecca Saunders**
Opéra national de Paris /
Bastille-Amphithéâtre

**Anton Webern /
Matthias Pintscher /
Igor Stravinsky**
Opéra national de Paris / Bastille

**Hugues Dufourt /
Lucia Ronchetti**
Cité de la musique

Karlheinz Stockhausen
Cité de la musique

**George Benjamin /
Martin Crimp**
Written on Skin
Opéra Comique

Éliane Radigue
Collège des Bernardins

CINÉMA

Shirley Clarke
L'Expérience américaine
Centre Pompidou

Planète Marker – Cinéastes
en correspondances
Centre Pompidou

Un regard de cinéma
sur l'Afrique du Sud
Jeu de Paume

Abonnement et réservation
www.festival-automne.com
01 53 45 17 17

* Spectacles présentés
par le Centre Pompidou
et le Festival d'Automne à Paris

Partenaires média de l'édition 2013

