

STEVEN COHEN

Dancing Inside Out
Maid in South Africa
Chandelier

6 AU 8 NOVEMBRE

 Centre
Pompidou

FESTIVAL
D'AUTOMNE
À PARIS

37e édition

Dancing Inside Out Maid in South Africa Chandelier Steven Cohen

Trois solos
6 – 8 novembre 2008
Durée : 1h10

Toutes les photos de ce programme ont été réalisées par John Hogg / FNB Dance Umbrella ©

Centre Pompidou

Centre Pompidou
place G. Pompidou – 75004 Paris
RER Châtelet-Les Halles
Métro Hôtel de Ville ou
Rambuteau
Réservations : 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr

Festival d'Automne à Paris
156, rue de Rivoli – 75001 Paris
Métro Louvre-Rivoli
Réservations : 01 53 45 17 17
www.festival-automne.com

Partenaires média du Festival
d'Automne à Paris :

Une émouvante constance dans la fragilité

Steven Cohen n'est donc pas un *drag queen* comme les autres, ni même plus politisé que les autres. Steven Cohen est un *drag queen* exacerbé, mutant ; il déstabilise la figure *drag queen* en la prolongeant, l'attaquant en ce qu'elle instaure, et fige l'emblème d'une instabilité transgenre qu'elle entend pourtant propager. Ainsi montre-t-il souvent son sexe parfaitement masculin. Mais il l'affuble alors de dispositifs avec masques, tuyauteries, étuis, zoomorphisations, aux rendus à la fois sophistiqués et aberrants. De même laisse-t-il volontiers apparaître son crâne lisse ou sa poitrine bien plate – ni perruque, ni silicone, ni seins postiches.

Mais tout cela étant nu, peau blanchâtre et rosâtre sans apprêt, cul fourré de godemichés sciemment décoratifs – une action dans l'action, fût-elle de réception passive et cela, quel que soit le propos de l'action par ailleurs –, buste serré dans des corsets rétros, rehaussé de délicates ailes de papillons, orné d'assemblages de verroteries et motifs baroques, fleurs de tissu et autres citations rituelles ou fétichistes – tout cela demandant, de surcroît, d'ininterminables heures de mise en forme plastique, il émane de ce performer, même au comble de ses actions les plus téméraires, une émouvante constance dans la fragilité qui outrepassé toute citation réductrice d'une féminité.

Bien plus qu'un emprunt vestimentaire, bien plus qu'un détournement des codes du genre, les talons aiguilles de Steven Cohen sont des défis à la haute culture (ou couture) occidentale ; outils de torture qui le stigmatisent et poussent sa propre stature érigée au bord de l'effondrement, maniant le grotesque dénonciateur de la prétention humaine à la saisie dominante du monde.

Gérard Mayen, pages 122–123 du mensuel *Mouvement, l'indisciplinaire des arts vivants*, N°49, oct-déc 2008

Dancing Inside Out

Durée : 30'
Conception, réalisation et interprétation, Steven Cohen
Bande sonore, Adhémar Dupuis
Production, Steven Cohen
Coproduction Ballet Atlantique - Régine Chopinot (La Rochelle, France), Les Subsistances (Lyon, France)
Création 2004

« Il m'est difficile d'oser parler, mais encore plus de garder le silence. Et rendre ses secrets publics, c'est toujours entrer dans un rapport de confiance très dangereux. Danser jusqu'au bout de soi-même, c'est être au cœur de forces contradictoires : la mémoire et l'imagination, les zones intimes et publiques, la fierté et la honte, le génocide et l'espoir, la fascination et la réalité, le macabre et l'ordinaire, c'est être juif et antisioniste. Mon travail traite de la douleur d'être humain et de la joie d'être en vie et, à l'image de nos vies mêmes, ce travail est une complète/incomplète expérimentation ».

Steven Cohen

Maid in South Africa

Durée : 15'

Conception et réalisation,
Steven Cohen

Production, Steven Cohen

Coproduction Ballet Atlantique –
Régine Chopinot (La Rochelle, France),
Les Subsistances (Lyon, France)

Tournage en Afrique du Sud

« Je suis intéressé par la politique du nu, non par le commerce de la sexualité. Ce travail porte plus sur le commerce des esclaves que sur le commerce de la chair. C'est autant un film personnel qu'un portrait de l'Apartheid, un strip-tease naïf qu'une confession intime. Nomsa Dhlamini a 84 ans. [...] Pendant cinquante-huit ans, elle a entretenu les maisons des blancs, nourri leurs familles et leurs chiens. J'ai été élevé par Nomsa, puisque ma mère était alcoolique pendant de nombreuses années.

Maid in South Africa (Une Bonne en Afrique du Sud) n'est pas une taquinerie mais surtout la vérité simple, une exposition brutale, de manière douce. Nous sommes privés du luxe de ne pas regarder. Nous regardons. Nous voyons la vie de Nomsa, sans glamour, passer son temps à nettoyer l'impossible, et sa dignité face à l'exploitation ».

Steven Cohen

Chandelier

Durée : 25'

Conception et production,
Steven Cohen

Film Fiona Mc Pherson,
Coco Van Oppens, Elu Keiser
Création Johannesburg 2002

Steven Cohen est un artiste associé
du Ballet Atlantique-Régine Chopinot
/BARC, Centre chorégraphique national
de La Rochelle

La vidéo de *Chandelier* a été réalisée en 2001 en Afrique du Sud au milieu des SDF noirs de Johannesburg, pendant la destruction de leur bidonville, par les employés municipaux de la ville (habillés en rouge) dans un ballet où la violence est omniprésente.

« Les artistes ont toujours dépeint la vie sociale de leur époque ; par mes déplacements en chandelier-tutu à travers leur bidonville en état de destruction et par le fait de filmer, c'est ce que je fais aussi : une peinture digitale de la vie sociale, à moitié imaginaire, et à moitié horriblement vraie ».

In Steven Cohen,
David Krut publishing, 2003

Le travail de *Chandelier* révèle, à travers l'art de la performance, la danse et le film, les contradictions entre Europe et Afrique, blancs et noirs, riches et pauvres, ombre et lumière, privé et public, forts et opprimés, sécurité et danger.

Biographie

Titulaire d'un Bachelor of Arts en psychologie, Steven Cohen crée pendant dix ans, à Johannesburg, des œuvres plastiques qui font l'objet de nombreuses expositions internationales : *But Me I'm Setting Pretty* (Luxembourg, 1998), *Distinguished Identities* (New York, 2000), *Personal Affects* (New York, 2004), *Bitter Suite* (Johannesburg, 1993), *Selfish Portrait* (Pretoria, 2001).

Dans son travail de performeur, Steven Cohen ne se produit pas uniquement sur scène et dans des galeries d'art, mais aussi, sans qu'il y soit forcément invité, dans des lieux publics. Artiste blanc, homosexuel, et juif, il utilise son corps pour créer un art vivant qui renvoie à la sculpture, à la danse contemporaine, au travestissement, et à la performance.

Avec son partenaire, le danseur-chorégraphe Elu, il produit une série de brèves pièces telles *Crawling*, *Flying* (1998), *Kudu Dance* (2000), *Chandelier* (2002), qui vrillent les contradictions propres à l'Afrique du Sud post-Apartheid. Dans leurs interventions, Steven Cohen et Elu font du funambulisme sur les limites des rapports entre les races, comme des performances de genre.

Leur projet *Living Art*, une série d'interventions publiques provocantes, a reçu le premier prix du Vita Art Award en Afrique du Sud. Steven Cohen et Elu se sont produits en Afrique du Sud, au Luxembourg, en Allemagne, à Madagascar, au Canada, en France, en Estonie et aux États-Unis.

Ces deux artistes ont pu créer *I Wouldn't Be Seen Dead in That !* en février 2003 à La Rochelle, au terme d'une résidence qui leur a permis de travailler dans des conditions moins précaires qu'en Afrique du Sud. Régine Chopinot, qui les a rencontrés à Johannesburg, les a invités à se joindre à son ballet en 2002 et en 2003.

Steven Cohen au Festival d'Automne à Paris : *I Wouldn't Be Seen Dead in That !* (avec Elu), présenté au Centre Pompidou en 2006.

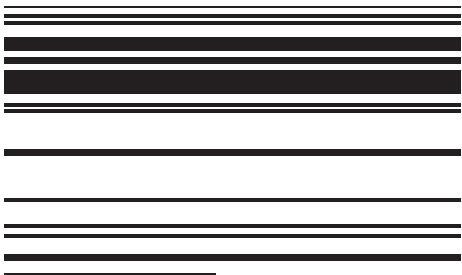
FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS

37e édition

13 septembre
21 décembre
2008

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

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

ARTS PLASTIQUES

Shuhei Endo / Le Corbusier
La péniche Louise-Catherine
Exposition Maison
de l'architecture

**Marie Cool
et Fabio Balducci**
Sans titre (2004 - 2008)
la maison rouge

Christian Boltanski
Les Archives du cœur
la maison rouge

Ryoji Ikeda
V=L
Le Laboratoire

José Damasceno
Projection
Espace Topographie de l'art

MUSIQUE

**Annette Messager
Gérard Pesson**
Rubato ma glissando
Maison de l'architecture

**Gérard Pesson
B.-A. Zimmermann
Iannis Xenakis**
Théâtre du Châtelet

Gérard Pesson
Théâtre des Bouffes
du Nord

**Brice Pauset
Misato Mochizuki
Chikage Imai
Toshio Hosokawa
Gérard Pesson**
Opéra national de Paris
Bastille - Amphithéâtre

**Gérard Pesson
Brice Pauset**
Théâtre des Bouffes
du Nord

**Olga Neuwirth / Liza Lim
Serge Prokofiev**
Théâtre du Châtelet

Karlheinz Stockhausen
Opéra national de Paris
Bastille - Amphithéâtre

Ryoji Ikeda
datamatics [ver.2.0]
Centre Pompidou *

**Olga Neuwirth
Karlheinz Stockhausen**
Cité de la Musique

**George Benjamin
Olivier Messiaen
Elliott Carter**
Salle Pleyel

Brice Pauset
Opéra national de Paris
Bastille - Amphithéâtre

**Karlheinz Stockhausen
La Fura Dels Baus
Carlus Padrissa**
MC93 Bobigny

**Jörg Widmann
Toshio Hosokawa
Olivier Messiaen**
Maison de la culture
du Japon à Paris

**Xavier Le Roy
Helmut Lachenmann**
Le CENTQUATRE

**Colloque
Lieux de musique III**
Maison de l'architecture

THÉÂTRE

Bruno Geslin
Kiss Me Quick
Théâtre de la Bastille

Guy Cassiers
*Triptyque du pouvoir
Mefisto for ever /
Wolfskrs / Atropa*
Théâtre de la Ville

François Tanguy
Ricercar
Odéon-Théâtre de l'Europe
Ateliers Berthier

**Simon McBurney
Complicite**
A Disappearing Number
Théâtre Nanterre-
Amandiers

Oriza Hirata
Tokyo Notes
Théâtre2Gennevilliers

Christoph Marthaler
Platz Mangel
MC93 Bobigny

Béla Pintér
L'Opéra paysan
Théâtre de la Cité
Internationale

August Strindberg
Théâtre-laboratoire
Sfumato
Trilogie Strindberg
Théâtre de la Bastille

Lloyd Newson / DV8
To Be Straight With You
Maison des Arts Créteil

**Spiro Scimone
Francesco Sframeli
Carlo Cecchi**
*La busta / Nunzio /
Due amici*
Théâtre du Rond-Point

**William Shakespeare
Christian Schiaretti**
Coriolan
Théâtre Nanterre-
Amandiers

Toshiki Okada
Five Days in March
Théâtre2Gennevilliers
Freetime
Le CENTQUATRE

**Lewis Carroll
Madeleine Louarn
Jean-François Auguste**
*Alice ou le monde des
merveilles*
La Scène Watteau /
Nogent-sur-Marne
La Ferme du Buisson /
Marne la Vallée, Noisiel

Marivaux / Luc Bondy
*La Seconde Surprise
de l'amour*
Théâtre des Bouffes
du Nord

Edward Albee / De KOE
*Qui a peur de Virginia
Woolf ?*
Théâtre de la Bastille

**Tiago Rodrigues
Rabih Mroué
Tony Chakar**
L'Homme d'hier
Théâtre de la Bastille

Ludovic Lagarde
Paroles d'acteurs
Théâtre de la Cité
Internationale

Lectures
Traits d'Union
Odéon-Théâtre de l'Europe

DANSE

**Anna Halprin
Anne Colod & guests**
parades & changes, replays
Centre Pompidou *

Jérôme Bel 1994 - 2008
[www.catalogueraisonne-
jeromebel.com](http://www.catalogueraisonne-jeromebel.com)
Les Laboratoires
d'Aubervilliers

Jennifer Lacey
Les Assistantes
Centre Pompidou *

**Mathilde Monnier
La Ribot**
Gustavia
Centre Pompidou *

Steven Cohen
*Dancing Inside Out
Maid in South Africa
Chandelier*
Centre Pompidou *

Deborah Hay
If I Sing To You
Centre Pompidou *

Boris Charmatz
La Danseuse malade
Théâtre de la Ville

Régine Chopinot
Cornucopiae
Centre Pompidou *

Caterina Sagna
P.O.M.P.E.I.
Théâtre de la Bastille

Hiroaki Umeda
*Adapting for Distortion /
Haptic*
Maison des Arts Créteil

Latif Laâbissi
*Histoire par celui
qui la raconte*
Centre Pompidou *

Raimund Hoghe
L'Après-midi
Théâtre de la Cité
Internationale

Bruno Beltrão
H3
La Ferme du Buisson /
Marne la Vallée, Noisiel
Centre Pompidou *

CINÉMA

Cinéma en numérique II
Centre Pompidou *

**Rétrospective Shinji
Aoyama**
Jeu de Paume - Concorde

**Alfons Schilling
Barbo Schultz Lundestam**
9 evenings
Keiya Ouchida / Hosotan
Cinémathèque française

MAIRIE DE PARIS

île de France

