

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2011

15 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE
40^e EDITION

FESTIVAL D'AUTOMNE
À PARIS 2011
15 SEPT – 31 DÉC



DOSSIER DE PRESSE

Raqs Media Collective

Festival d'Automne à Paris
156 rue de Rivoli – 75001 Paris

Renseignements et réservations :
01 53 45 17 17
www.festival-automne.com



Sommaire

Šejla Kamerić & Anri Sala

1395 Days without Red

Un film d'Anri Sala

Le Club Marbeuf / Cinéma

4 au 9 octobre

Centre Pompidou / Projection avec orchestre

7 et 8 octobre

Hema Upadhyay

Modernization

Espace Topographie de l'art

17 septembre au 30 octobre

Raqs Media Collective

Reading Light

Espace Oscar Niemeyer

5 octobre au 4 novembre

Zuleikha et Manish Chaudhari /

Raqs Media Collective

Seen at Secundrabagh

Le CENTQUATRE

6 au 9 octobre



Raqs Media Collective

Reading Light

**Festival d'Automne à Paris
Espace Oscar Niemeyer**

Mercredi 5 octobre au vendredi 4 novembre
Lundi au vendredi 8h30 à 18h
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 10h à 18h

Entrée libre

Production Festival d'Automne à Paris
Avec le soutien de la Prakriti Foundation

Raqs Media Collective est représenté par
Frith Street Gallery, Londres

Reading Light s'inscrit dans le parcours FIAC.

Raqs Media Collective a été fondé en 1992 par Jeebesh Bagchi, Monica Narula et Shuddhabrata Sengupta. Après s'être intéressé dans un premier temps au film documentaire, Raqs a investi le champ de l'art contemporain, produisant des œuvres qui impliquent une multiplicité de médias : installations vidéo sur canaux multiples, logiciels artistiques, architectures complexes réunissant performances, projections de textes-images. Raqs a également écrit, édité et publié des textes et des ouvrages, et organisé, en tant que *curators*, des expositions importantes telles *The Rest of Now* lors de Manifesta 7. En 2000, ils co-fondent Sarai, une plateforme interdisciplinaire de recherche indépendante, au Centre for the Study of Developing Societies. Au sein de Sarai, Raqs a plus particulièrement abordé des questions relatives au développement de nouvelles formes urbaines générées par les métropoles contemporaines.

Reading Light – qui sera présenté dans le bâtiment emblématique construit par Oscar Niemeyer pour le Parti Communiste Français place du Colonel Fabien – est une installation de signes lumineux utilisant textes, éléments typographiques, sources lumineuses électriques, pour évoquer le surgissement de nouvelles aspirations. L'œuvre de Raqs est une réponse empathique aux convictions d'Oscar Niemeyer, pour lequel la créativité a un rôle essentiel à jouer dans la transformation du monde. Les mots, signes et aphorismes imaginés par Raqs et inspirés par le concept d'espoir révolutionnaire d'Oscar Niemeyer – un concept dans l'équation duquel le temps joue un rôle central – travailleront, par le biais de ces commentaires lumineux, à élargir le champ des interrogations. Raqs s'intéresse à la façon dont les formes construites agissent sur les êtres humains et espère pouvoir apprivoiser, grâce à la lumière et les mots, les spécificités architecturales du site de façon à jeter un pont entre les idées défendues par Niemeyer et celles qu'ils nourrissent eux-mêmes sur l'interaction entre espace et présence humaine.

Le travail de Raqs Media Collective a été présenté à la Tate Britain (2009), à la Galerie IKON, Birmingham (2009), au Baltic Centre for Contemporary Art, Newcastle (2010) ; *Indian Highway* à la Serpentine Gallery, et *Chalo India* au Mori Museum, Tokyo. Le collectif a participé à la Documenta 11 (2002), aux biennales de Venise (2003), Taipei (2004), Sydney (2005) et Istanbul (2007).

Contacts presse :

Festival d'Automne à Paris

Rémi Fort, Christine Delterme
01 53 45 17 13

Espace Oscar Niemeyer

Gérard Fournier
01 40 40 13 33

Raqs Media Collective Biographie

Raqs Media Collective est un groupe de trois artistes multimedia nés et travaillant à New Delhi : Jeebesh Bagchi (1965), Monica Narula (1969) et Shuddhabrata Sengupta (1968). Souvent décrits comme artistes, metteurs en scène, conservateurs, éditeurs ou chercheurs, les membres de Raqs Media Collective sont surtout connus pour leurs contributions à l'art contemporain. Leurs œuvres sont présentées dans les principales expositions et manifestations internationales (de la Documenta à la Biennale de Venise) et se situent aux frontières de l'art contemporain, l'investigation historique, la spéculation philosophique, la recherche et la théorie.

Installations, performances ou rencontres... Raqs Media Collective est actif dans un registre inhabituellement varié et exploite les formes pour créer des œuvres originales et polyvalentes. S'inspirant des mythes et des légendes d'origines diverses, les membres de Raqs Media Collective présentent leur travail comme une longue série d'investigations autour de l'image, du son, de l'informatique, des objets et du texte. Il s'agit d'interroger les différents registres affectifs et esthétiques, en soulevant grands nombres de questions sur l'identité et la modernité, en proposant une critique discrète, mais bien présente, du pouvoir et de la propriété.

En 2001, les membres de Raqs Media Collective cofondent *Sarai* au Center for the Study of Developing Societies (CSDS) de Delhi où ils coordonnent des productions médiatiques, poursuivent et dirigent des travaux d'investigation, lancent de nouveaux projets et s'investissent comme membres de l'édition collective des *Sarai Reader series*. Parmi les dernières expositions du groupe, retenons : *Chalo India*, exposition collective présentée en 2008 au Mori Museum of Contemporary Art de Tokyo ; *Escapement* et *The surface of Each Day is A Different Planet*, deux expositions individuelles présentées en 2009 à la Frith Street Gallery et à la Tate Britain de Londres; *Indian Highway*, exposition collective organisée par la Serpentine Gallery de Londres en 2009; *Things That Happen When Falling in Love*, exposition individuelle à The Baltic de Gateshead en 2010; *Críticos Fetichos*, présentée en 2010 au CA2M de Madrid ou encore *The Dorm*, à la galerie Open Eyed de Kochi. *The surface of Each Day is A Different Planet* est reprise et exposée à New York, en 2010, à la e flux Gallery.

Les membres de Raqs Media Collective sont les commissaires associés de l'exposition Manifesta 7, la Biennale Européenne d'Art contemporain qui a lieu dans le Trentino – Alto Adige / Südtirol, en Italie, au cours de l'été 2008.

En 2009, ils collaborent également, en tant que dramaturges, avec la metteur en scène Zuleikha Chaudhari pour une création autour des textes de Henrik Ibsen et de John Gabriel Borkman (*Some Stage Directions for John Gabriel Borkman*), présentée lors du Delhi Ibsen Festival.

www.kfda.be et La Compagnie

Entretien avec Raqs Media Collective

Votre proposition pour le Festival d'Automne à Paris investira l'intérieur du bâtiment d'Oscar Niemeyer, le siège du parti communiste français. Ce bâtiment vous a-t-il inspiré un projet particulier ?

Raqs Media Collective : Le bâtiment conçu par Oscar Niemeyer pour le siège du PCF exprimait, pour nous, un sentiment d'espoir transcendant. Il a quelque chose d'utopique, presque un côté science-fiction, comme s'il était sur le point de nous embarquer dans un voyage vers l'avenir, vers le cosmos. D'une certaine façon, ces caractéristiques représentent les meilleures et les pires pulsions du vingtième siècle, et il paraît logique qu'elles prennent forme dans ce bâtiment. Cela fait un certain temps maintenant que nous réfléchissons à cet héritage du vingtième siècle, et notre intervention dans le foyer du bâtiment de Niemeyer – avec ses questions, ses exclamations, ses références à l'époque, qui interrogent brutalement l'histoire et l'énergie de l'insurrection – est une réaction à la fois aux ambitions de Niemeyer pour son bâtiment, pour l'humanité du béton et l'aspect concret de l'humanité, et à l'héritage que sa vision incarne.

À une époque de grands bouleversements au Moyen-Orient et en Europe, où l'on observe des mouvements populaires et une critique des politiques économiques, pensez-vous que l'art ait un rôle particulier à jouer dans la société ? Je pense à l'un de vos derniers films, *The Capital of Accumulation*, où vous faites référence à Rosa Luxemburg et à sa critique de l'économie.

Raqs Media Collective : Nous pensons que l'un des rôles importants de l'art est d'approfondir les questions qui naissent des turbulences de la société. Les événements récents en Europe et au Moyen-Orient (ainsi que dans d'autres régions du monde) semblent indiquer que le consensus autour du capitalisme, qui s'est fixé au cours des vingt dernières années, se fissure. Il est maintenant temps de penser au-delà du mythe de la perpétuité du capitalisme. Notre travail dans *The Capital of Accumulation*, qui est aussi une réaction (sous la forme d'un dyptique vidéo et d'autres notes) à *l'Accumulation du Capital* de Rosa Luxemburg, s'engage dans cette direction. L'œuvre tire parti de la liberté de l'art pour réunir des réflexions sur la nature, la mortalité, le capitalisme, la mémoire, les histoires industrielles et les futurs urbains, sous une forme qu'un tract politique ou qu'un document scientifique serait incapable de produire. Se faisant, l'œuvre nous montre comment une recherche artistique peut produire des résultats, des juxtapositions et des sensibilités surprenants.

Vous utilisez différents médiums dans votre travail, mais peut-on dire que le langage occupe une place centrale ?

Raqs Media Collective : Le langage a une place dans notre travail, mais le langage, ce ne sont pas seulement les mots, mais aussi la ponctuation, les silences et les choses qui se produisent entre et sous les mots. Toutes ces choses ont une place.

Dans un entretien récent, vous avez parlé de « traduction ». La traduction est-elle nécessaire lorsque l'on vit entre les langues et les histoires, et qu'on les traverse ?

Raqs Media Collective : Absolument, on pourrait dire que la traduction est notre langue maternelle. Nous rêvons et nous pensons dans plus d'une langue, et toutes nos langues volent et empruntent des choses les unes chez les autres.

Votre travail, tant par la forme que par le contenu, est très différent de celui d'autres artistes indiens. Vous avez une pratique curatoriale, comme pour Manifesta en 2008, et vous êtes l'auteur de textes théoriques. Quel est le dénominateur commun de toutes vos propositions ?

Raqs Media Collective : Le désir de profiter de nos curiosités, de faire entendre nos conversations triangulaires, et d'être les cosmonautes de nos propres imaginations – voilà le dénominateur commun de toutes nos pratiques. Nous sommes trois personnes très différentes, et chacun d'entre nous a des besoins, des désirs et des potentiels très divers, l'ensemble de nos pratiques reflète cette multiplicité à l'intérieur de nous et entre nous.

Pouvez-vous expliquer, en quelques mots, vos activités au sein du programme Sarai, au Centre d'Étude des Sociétés en Développement (Center for the Study of Developing Societies) à Delhi ?

Raqs Media Collective : En 2000, nous avons fondé, avec Ravi Sundaram et Ravi Vasudevan, le programme Sarai au Centre d'Étude des Sociétés en Développement. Nous l'avons conçu comme une plateforme interdisciplinaire de recherche et de pratique sur les questions urbaines et la culture contemporaine. Au cours des dix dernières années, Sarai a occupé une place très importante dans la formation d'une nouvelle sensibilité culturelle dans notre milieu, en rassemblant des types de personnes qui occupaient jusqu'alors des sphères séparées, tels que des artistes, des gens qui s'occupent de nouvelles technologies, des théoriciens, des chercheurs et des militants. À Sarai, notre travail a consisté à diriger un laboratoire média (un espace d'expérimentation dans les nouveaux médias), à éditer les *Sarai Readers*, à organiser des programmes de bourses qui ont fait connaître au public toute une nouvelle génération

de praticiens, d'artistes et d'écrivains, à concevoir et à travailler avec le projet Cybermohalla, sur les dix dernières années – qui impliquait un travail sur les visions, les imaginaires et les interrogations de jeunes issus des quartiers pauvres de Delhi. Sarai est un processus en cours, qui a de multiples dimensions et des types de réalisations divers, et nous espérons qu'il aura aussi des résultats multiples. La façon dont nous concevons aujourd'hui notre rôle à Sarai est assez différente que par le passé. Nous sommes davantage intéressés par les processus qui démarrent à Sarai, plutôt que par leur situation institutionnelle précise. Ces processus seront certainement actifs dans l'avenir.

Pour le Festival, vous avez aussi collaboré avec Zuleikha et Manish Chaudhari, qui sont chorégraphes et danseurs. Comment avez-vous collaboré sur ce projet ?

Raqs Media Collective : Nous avons déjà travaillé avec Zuleikha et Manish Chaudhari, en tant que dramaturges, pour une de leurs anciennes créations. Cette fois, notre collaboration a été beaucoup plus intensive, à la fois pour la création du texte de la performance et pour sa conception et sa réalisation concrète. La performance est issue de nos notes sur une photographie prise en Inde en 1858 (qui est probablement la première photographie au monde à documenter des restes humains dans le contexte d'une guerre), actuellement détenue par la Alkazi Collection of Photography à Delhi. Zuleikha sentait que notre travail sur cette image (sur laquelle nous avons déjà travaillé pour l'œuvre *The Surface of Each Day is a Different Planet*) avait le potentiel d'être au cœur d'une réflexion performée sur la nature de l'image photographique. Nous avons partagé pendant un an un processus de réflexion, dont cette création est le fruit. L'œuvre est toujours en cours, et sa réalisation change. Le théâtre est un nouveau langage pour nous et, comme toujours, nous sommes occupés à traduire. Nous avons envie de faire dire au langage du théâtre des choses qu'il n'a pas dites jusqu'à présent.

**Propos recueillis par Jean-Marc Prévost,
traduction Barbara Turquier**



40^e édition

FESTIVAL D'AUTOMNE À PARIS 2011

15 SEPTEMBRE – 31 DÉCEMBRE

40^e EDITION

Avant-programme

ARTS PLASTIQUES

Hema Upadhyay

Modernization

Espace Topographie de l'art

17 septembre au 30 octobre

Šejla Kamberić & Anri Sala

1395 Days without Red

Un film d'Anri Sala

Le Club Marbeuf / Cinéma

4 au 9 octobre

Centre Pompidou / Projection avec Orchestre

7 et 8 octobre

Raqs Media Collective / Reading Light

Espace Oscar Niemeyer

5 octobre au 4 novembre

Zuleikha et Manish Chaudhari /

Raqs Media Collective / Seen at Secundrabagh

Le CENTQUATRE

6 au 9 octobre

THÉÂTRE

Claude Régy

Brume de Dieu de Tarjei Vesaas

La Ménagerie de Verre

15 septembre au 22 octobre

Christoph Marthaler / ±0

Théâtre de la Ville

16 au 24 septembre

Richard Maxwell / Neutral Hero

Centre Pompidou

21 au 25 septembre

Théâtre de l'Agora – Évry

28 septembre

Lagartijas tiradas al sol

El Rumor del incendio

Maison des Arts Créteil

4 au 8 octobre

Bérangère Jannelle / Vivre dans le feu

Les Abbesses

5 au 15 octobre

Lagartijas tiradas al sol

Asalto al agua transparente

L'apostrophe – Théâtre des Arts-Cergy

11 et 12 octobre

Berlin / Tagfish

Le CENTQUATRE

14 au 23 octobre

Robert Wilson / Lou Reed / Berliner Ensemble

Lulu de Frank Wedekind

Théâtre de la Ville

4 au 13 novembre

Paroles d'acteurs / Valérie Dreville

La Troade de Robert Garnier

ADAMI / Théâtre de l'Aquarium

7 au 11 novembre

Compagnie De KOE

Outrage au public de Peter Handke
Théâtre de la Bastille
8 au 18 novembre

Joris Lacoste / Le vrai spectacle

Théâtre de Gennevilliers
9 au 19 novembre

Collectif Les Possédés / Rodolphe Dana

Bullet Park d'après John Cheever
La Scène Watteau
16 et 17 novembre
Théâtre de la Bastille
21 novembre au 22 décembre

Robyn Orlin / ...have you hugged, kissed and respected your brown Venus today?

Théâtre Romain Rolland-Villejuif
19 novembre
Théâtre des Bergeries-Noisy-le-Sec
22 novembre
Le CENTQUATRE
26 et 27 novembre
Théâtre de la Ville
30 novembre au 3 décembre
L'apostrophe – Théâtre des Louvrais-Pontoise
16 décembre

Théâtre du Radeau / Onzième

Théâtre de Gennevilliers
25 novembre au 14 décembre

Nicolas Bouchaud / Éric Didry

La Loi du marcheur (entretien avec Serge Daney)
Théâtre du Rond-Point
29 novembre au 31 décembre

Guy Cassiers

Cœur ténébreux de Josse De Pauw
d'après *Au Cœur des ténèbres* de Joseph Conrad
Théâtre de la Ville
6 au 11 décembre

Buenos Aires / Paris**Daniel Veronese**

Les enfants se sont endormis
d'après *La Mouette* d'Anton Tchekhov
Théâtre de la Bastille
21 septembre au 2 octobre

Daniel Veronese

Le développement de la civilisation à venir
d'après *Une maison de poupée* d'Henrik Ibsen
Théâtre de la Bastille
27 septembre au 2 octobre

Claudio Tolcachir / Timbre 4

Tercer Cuerpo (l'histoire d'une tentative absurde)
Maison des Arts Créteil
11 au 15 octobre

Marcial Di Fonzo Bo / Élise Vigier

L'Entêtement de Rafael Spregelburd
Maison des Arts Créteil / 12 au 15 octobre
TGP - CDN de Saint-Denis
14 novembre au 4 décembre
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
9 au 14 décembre

Fernández Fierro / Concert

Maison des Arts Créteil
15 octobre

Romina Paula / El Silencio

El tiempo todo entero
d'après *La Ménagerie de verre*
de Tennessee Williams
Théâtre du Rond-Point
6 au 24 décembre

Rodrigo García / Gólgota picnic

Théâtre du Rond-Point
8 au 17 décembre

DANSE**DV8 / Lloyd Newson / Can We Talk About This?**

Théâtre de la Ville
28 septembre au 6 octobre

Ex.e.r.ce et encore

Théâtre de la Cité internationale
30 septembre au 2 octobre

Mathilde Monnier / Jean-François Duroure

Pudique Acide / Extasis
Théâtre de la Cité internationale
10 au 29 octobre

Boris Charmatz / Musée de la danse / enfant

Théâtre de la Ville
12 au 16 octobre

Cecilia Bengolea / François Chaignaud

Sylphides
Centre Pompidou
13 au 15 octobre

Marco Berrettini / Si, Viaggiare

Théâtre de la Bastille
17 au 24 octobre

Steven Cohen / The Cradle of Humankind

Centre Pompidou
26 au 29 octobre

Meg Stuart / Philipp Gehmacher / Vladimir Miller

the fault lines
La Ménagerie de Verre
4 au 9 novembre

Cecilia Bengolea / François Chaignaud

Castor et Pollux
Théâtre de Gennevilliers
9 au 17 novembre

Meg Stuart / Damaged Goods / VIOLET

Centre Pompidou
16 au 19 novembre

Lia Rodrigues / Création

Le CENTQUATRE
17 au 20 novembre

La Ribot / PARAdistinguidas

Centre Pompidou
23 au 27 novembre

Raimund Hoghe / Pas de deux

Théâtre de la Cité internationale
24 au 29 novembre

William Forsythe / Ballet Royal de Flandre

Artifact

Théâtre National de Chaillot
24 au 30 novembre

William Forsythe / Ballet Royal de Flandre

Impressing the Czar

Théâtre National de Chaillot
6 au 10 décembre

Jérôme Bel / « Cédric Andrieux »

Théâtre de la Cité internationale
8 au 23 décembre

The Forsythe Company / Création

Théâtre National de Chaillot
15 au 17 décembre

Merce Cunningham Dance Company

Suite for Five / Quartet / XOVER

15 au 18 décembre

Family Day / 18 décembre

RainForest / Duets / BIPED / 20 au 23 décembre

Théâtre de la Ville

MUSIQUE

Pierre Boulez / Pli selon pli

Salle Pleyel
27 septembre

Son de Madera / Camperos de Valles

Mexique – Musique populaire
musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss
8 au 16 octobre

Incantations du Chiapas

Polyphonies de Durango

Mexique
musée du quai Branly / Théâtre Claude Lévi-Strauss
9 au 15 octobre
L'Onde, Théâtre et Centre d'Art Vélizy-Villacoublay
16 octobre

Paul Hindemith / Arnold Schoenberg

Olga Neuwirth / Johannes Brahms

Cité de la musique
19 octobre

Raúl Herrera

Mexique – Musique de salon
Musée d'Orsay, Salle des fêtes
22 et 23 octobre

Olga Neuwirth

Kloing!

Hommage à Klaus Nomi-A Songplay in Nine Fits

Opéra national de Paris / Palais Garnier
24 octobre

Mark Andre / Pierre Reimer

Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
9 novembre

Igor Stravinsky / John Cage / Pascal Dusapin

Cité de la musique
12 novembre

Mario Lavista / Jorge Torres Sáenz

Hilda Paredes

Mexique – Musique d'aujourd'hui
Opéra national de Paris / Bastille-Amphithéâtre
18 novembre

John Cage / Études australes

Opéra national de Paris / Palais Garnier
(Ronde du Glacier)
19 novembre

John Cage / Œuvres vocales

Théâtre de la Ville
12 décembre

Fausto Romitelli / Matthias Pintscher

Olga Neuwirth

Cité de la musique
15 décembre

CINEMA

Mudan Ting (Le Pavillon aux pivoines)

Chen Shi-Zheng / Derek Bailey (film)
Musée du Louvre / Auditorium / 1^{er} et 2 octobre

Jahnu Barua et Adoor Gopalakrishnan

North East by South West

Jeu de Paume / 25 octobre au 20 décembre

Béla Tarr / Rétrospective intégrale

Centre Pompidou / 29 novembre au 2 janvier

Charles Atlas / Merce Cunningham / Ocean

Théâtre de la Ville / 18 décembre

Ce programme est donné sous réserve de modifications.



15 septembre – 31 décembre
40^e édition