

VILLE[S]
EN-JEU[X]

RENCONTRES VILLE ARTISTES JEU ET ENJEUX

ORGANISÉES PAR LA HAUTE ÉCOLE DES ARTS DU RHIN
ET LE MAILLON

VEN 18 + SAM 19 OCTOBRE 2013

WWW.VILLESENJEUX.ORG

PRÉSENTATION

Aujourd'hui de par le monde, les interventions d'artistes dans l'espace urbain se multiplient. Ils viennent du théâtre ou de la danse, mais aussi des arts visuels ou sonores. Leurs actes s'inscrivent dans les contextes qu'ils investissent et produisent des moments de théâtralité qui interrogent le devenir des villes. Ils reconfigurent les modes de (re) présentation, tant dans les formes produites que dans la relation au public qui les perçoit, ce choix d'agir dans la ville étant une question ouverte et irrésolue posée aux lieux habituels de présentation de l'art (théâtres, musées...).

Lors de ces deux journées de rencontres, nous explorerons le pourquoi et la manière dont des artistes travaillant en Afrique du Sud, en Europe du Nord, mais aussi au Brésil, choisissent de s'inscrire dans la ville et de mettre ou non leurs pratiques en battement avec la scène théâtrale, comme matrice choisie ou imposée par une histoire.

Nous donnerons la place à des artistes qui prennent la ville comme matériau de création et comme espace de monstration, se nourrissant du quotidien, de la théâtralité même de l'urbain. Ces performances tentent de raconter la ville « de l'intérieur », selon des modes discrets ou spectaculaires. Nous questionnerons des dispositifs comme le récit d'espace, la déambulation, l'improvisation (individuelle ou collective) simultanément actes de vie et de création ; mais aussi la figure du spectateur-acteur ou comment faire spectacle de soi, performer le quotidien ? Nous aborderons également des questions relatives à la place et à l'efficacité de l'acte artistique en termes de changements sociaux, politiques : qu'en est-il du geste d'artiste comme dispositif de combat, de conflit ?

En s'immergeant dans la ville, à qui ces artistes s'adressent-ils : habitant, citoyen, passant ? Ces formes reconfigurent l'adresse au spectateur ; l'attention de celui-ci à la « scène » en est transformée en un état troublant, où il devient plus complexe de faire le tri entre fiction et réalité, mêlés dans la part théâtrale de la cité ainsi révélée. S'agit-il toujours de spectateur (au sens de celui qui regarde), de public ou d'individu ?

DÉROULÉ DES JOURNÉES

VEN 18 OCTOBRE / 11H – 17H30

Jay Pather (Le Cap), **Stefan Kaegi** (Berlin), **Raquel Rochas** (Brasilia), **Tobias Brenk** (Bâle), **Nicolas Fourgeaud** (Strasbourg), **Ligna** (Berlin), **Matthias Frense** (Mülheim), **Donna Kukama** (Johannesburg), **Dominique Malaquais** (Paris), **Stephen Wright** (Paris), **François Duconseille** (Strasbourg), **Daniel Payot** (Strasbourg)

11h Ouverture par Daniel Payot, maire adjoint délégué à l'action culturelle

11h30 - 12h30 Présentation des rencontres par les organisateurs : plateforme Play>Urban (HEAR & WSOA) Second Cities – Performing Cities

12h30 – 14h Pause déjeuner

14h Introduction par Jay Pather : point de vue théorique de sur la ville, ses figures, ses enjeux, sa théâtralité

14h30 – 16h15 *Allers-venues entre la scène et la ville : choisir la scène ou la ville comme espace de représentation, quel sens cela peut-il avoir aujourd'hui ?*

Table ronde avec Stefan Kaegi et Raquel Rochas
Discutants : Tobias Brenk et François Duconseille
Modérateur : Nicolas Forgeaud

16h15 – 16h30 Pause

16h30 – 18h *De l'inaperçu comme choix d'une pratique performative ou théâtrale : comment l'écart entre acteur et spectateur tend-il aujourd'hui à se dissoudre ou à se préciser ?*

Rencontre entre Ligna et Matthias Frense
Rencontre entre Donna Kukama et Dominique Malaquais
Modérateur : Stephen Wright

18h30 Vernissage des expositions *Play>Urban* et *Commitment #1* en présence de Souad El Maysour, Vice-présidente de la Communauté Urbaine de Strasbourg, de Laurent Clavel, Commissaire général des Saisons Afrique du Sud – France 2012 & 2013 de l'Institut Français et de Bénédicte Alliot, Responsable du Pôle Saisons de l'Institut Français

20h30 – 21h30 projection de vidéos art-ville par le Label Lowave : pratiques urbaines d'artistes contemporains

SAM 19 OCTOBRE / 10H – 18H

Dirk Baecker (Friedrichshafen), **Christophe Haleb** (Marseille), **Dries Verhoeven** (Utrecht), **Zen Marie** (Johannesburg), **Rainer Hofmann** (Utrecht), **Florence Rudolf** (Strasbourg), **Bernard Fleury** (Strasbourg), **Sello Pesa** (Johannesburg), **Jean-Christophe Lanquetin** (Strasbourg), **Gaëtan Bulourde** (Bruxelles), **Julie Perrin** (Paris), **Androa Mindre Kolo** (Kinshasa), **Barbara Morovich** (Strasbourg), **Émeline Bailly** (Paris), **Jay Pather** (Le Cap), **Stephen Wright** (Paris)

10h Introduction par Dirk Baecker : le théâtre et ses enjeux dans la ville contemporaine

10h30 – 12h30 ***Perturber / théâtraliser l'espace urbain : la ville comme espace de jeu, en même temps qu'enjeu social ; privé / public : qu'est-ce qu'un espace commun ?***

Table ronde avec Christophe Haleb et Dries Verhoeven

Discutants : Jay Pather et Rainer Hofmann

Modérateur : Florence Rudolf

12h30 – 14h Pause déjeuner

14h – 15h45 ***Faire théâtre de la ville / aborder la ville différemment : en quoi le champ urbain génère-t-il des formes singulières de théâtralité et d'intervention ? Comment habiter la ville en tant qu'artiste ?***

Table ronde avec Sello Pesa et Gaëtan Bulourde

Discutants : Jean-Christophe Lanquetin et Bernard Fleury

Modérateur : Julie Perrin (Paris)

15h45 – 16h Pause

16h – 17h ***Inscription dans un territoire urbain et intervention artistique dans la durée : remises en jeu de la relation avec des individus, un quartier, inscription dans le quotidien et déplacements des représentations entre centre et périphérie***

Rencontre avec Androa Mindre Kolo, Barbara Morovich et Zen Marie

Modérateur : Émeline Bailly

17h – 18h Conclusion à plusieurs voix : Dominique Malaquais, Stephen Wright et Dirk Baecker

BIOGRAPHIES **DES INTERVENANTS**

DIRK BAECKER (Bâle) a étudié la sociologie, l'économie et l'histoire économique aux universités de Cologne et Paris-IX (Dauphine). Il a réalisé sa thèse en philosophie et a obtenu son habilitation à l'université de Bielefeld. Il est titulaire des chaires de leadership et sociologie à l'université de Witten/Herdecke en Allemagne. Centres d'intérêt : théorie sociale, théorie culturelle, sociologie économique, recherche et formation au management. Il vit à Bâle (Suisse). Au-delà de nombreuses publications, il vient de publier un recueil de textes de réflexion partagées et de travail critique *Wozu Theater? (Pourquoi le théâtre ?)* aux éditions Theater der Zeit.

ÉMELINE BAILLY (Paris), docteur en urbanisme, est chercheur au CSTB et chercheur associé au Lab'Urba - Université Paris Est sur la conception urbaine durable et les concepts de paysage, d'espace public et d'urbanité. Elle conduit parallèlement des missions et programmes de recherches urbaines à l'échelle internationale (New York, Téhéran, Rabat, Phnom Penh, etc.) et intervient régulièrement dans des instituts d'urbanisme et écoles d'architecture en France et à l'étranger.

TOBIAS BRENK (Bâle), né en Allemagne, a étudié les sciences théâtrales appliquées à Giessen. Il s'est impliqué dans différents projets sous la direction de Heiner Goebbels, Marina Abramović, Rabih Mroué ou Daniel Wetzel (Rimini Protokoll). Il a travaillé dans de nombreuses structures comme le Kampnagel de Hambourg, le Forum Freies Theater de Düsseldorf ou le Festival Impulse. En 2007, il s'est installé à Bâle en Suisse où il travaille en tant que conseiller artistique et directeur de production pour le théâtre et la danse à la Kaserne de Bâle et pour le Theaterfestival de Bâle.

GAËTAN BULOUREDE (Bruxelles) est artiste. En 1989 après des études écourtées de mathématiques et suite à des rencontres avec des élèves des Beaux-Arts et du CNDC (Centre National de danse contemporaine) à Angers, il commence à participer à des projets artistiques musicaux et chorégraphiques. Il devient ainsi interprète dans des projets de Laure Bonicel, Philippe Jamet, Célia Houdard, Thomas Lehmen, Christian Rizzo, Marco Berrettini, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Martine Pisani, Maria Clara Villa Lobos, Mauro Paccagnella, et joue de la guitare basse électrique dans différents groupes de rock et de musique expérimentale à Angers, Paris puis Berlin. Depuis 1999 il développe des projets personnels aux frontières de la danse, de la musique du théâtre et des arts plastiques.

FRANÇOIS DUCONSEILLE (Strasbourg) est scénographe et artiste plasticien. Il est à l'initiative avec J-C Lanquetin du collectif ScU2 porteur des Scénographies Urbaines, rencontres d'artistes dans différentes grandes villes au Monde (Douala, Alexandrie, Kinshasa, Johannesburg, Paris, Dakar...). Il co-dirige avec J-C Lanquetin l'atelier de scénographie de la HEAR où se développe depuis 2011 le programme de recherche Play>Urban en partenariat avec la WITS School of Arts de Johannesburg.

BERNARD FLEURY (Strasbourg) : diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, il rejoint l'Office National de Diffusion Artistique (ONDA) après avoir fondé puis dirigé la Scène Nationale de Poitiers. Il prend ensuite la direction de l'Institut Français de Leipzig, puis rejoint en tant que directeur-adjoint le CDN de Nancy-Lorraine et contribue à l'essor du jeune festival Passages, consacré aux théâtres à l'est de l'Europe. Depuis novembre 2002, il est directeur du Maillon, Théâtre de Strasbourg. Il est très actif dans le domaine des réseaux européens - Theorem, Theater-Transfert, IETM, Second Cities - Performing Cities...

NICOLAS FOURGEAUD (Strasbourg), enseignant d'histoire de l'art à la HEAR, auteur d'une thèse de doctorat sur les théories du document dans le champ de la performance, il est aussi critique d'art (pour des revues comme *art21* ou *l'art même*) et commissaire d'exposition (Bétonsalon, Astérides). Il travaille actuellement avec la chorégraphe américaine DD Dorvillier sur un projet intitulé *Diary of an Image* (New York, mai 2014).

MATTHIAS FRENSE (Mülheim), né en 1964, est chef dramaturge à Ringlokschuppen Mülheim en Allemagne. Il a étudié l'art dramatique à la Hull University en Angleterre et la mise en scène à l'Academy of Music and Performing Arts de Hambourg. En tant que directeur de production au Theater am Turm à Francfort, il a réalisé de nombreux projets pluridisciplinaires sous la direction de William Forsythe. Depuis 2006 il est en charge de la programmation théâtre et danse d'un centre d'arts vivants en plein essor implanté dans la région de la Ruhr.

CHRISTOPHE HALEB (Marseille) est chorégraphe et directeur artistique de LA ZOUZE. Après différentes expériences comme danseur interprète avec François Verret, Angeljn Preljocaj, Daniel Larrieu, Andy Degroat (...), il fonde en 1993 sa compagnie avec laquelle il fabrique de nombreux projets collaboratifs aux formats variés : pièce pour plateau, création in situ, installation, performance. Ouvert à la confrontation entre l'art et la société, il s'intéresse aux usages et à l'appropriation des lieux par les gens, au processus d'écriture chorégraphique qui articule les notions de structures en mouvement, de créativité collective et de voyage.

RAINER HOFMANN (Utrecht) : avant de rejoindre le SPRING Performing Arts Festival à Utrecht en tant que directeur, il a dirigé le Huis en Festival a/d Werf. En 2008, il a été responsable de la programmation artistique pour la 7ème édition du festival Politik im Freien Theater (« la politique dans le théâtre indépendant ») à Cologne. En 2010, il a été directeur de production au festival Theater der Welt à Essen et à Mülheim/Ruhr. Auparavant, il a occupé différents postes pour des théâtres de ville et pour des maisons de production et des festivals. Il a publié des articles dans des revues comme Theater der Zeit ou Stadtrevue Köln et a travaillé comme modérateur pour des jurys et des comités.

DONNA KUKAMA (Johannesburg) est artiste multimédia (performance, vidéo, texte, installations sonores). Formée à l'École Cantonale d'Art du Valais à Sierre (Suisse), elle a exposé à la Miami art fair, Joburg Artfair, ARCO Madrid, Focus Basel, Biennale de Lyon, Blank Projects Capetown... Elle participe à divers collectifs et espaces de recherche (NON-NON, avec Kemang Wa Lehulere, Centre For Historical Reenactment, avec Gaby Ncobo) et enseigne à la Wits School of Arts.

JEAN-CHRISTOPHE LANQUETIN (Paris) ; scénographe, il travaille pour la danse (Opiyo Okach, Faustin Linyekula, Andreyu Ouamba, Boyzie Cekwana...) et pour le théâtre (Catherine Boskowitz, Guy Regis Jr). Sa pratique d'artiste (photo, installations) questionne le devenir des espaces communs et des pratiques des gens dans les villes contemporaines. Avec F. Duconseille (collectif ScU2), il développe le projet des Scénos Urbaines, résidences d'artistes dans le contexte de grandes villes de par le monde. Il enseigne à la HEAR.

LIGNA (Berlin), est une compagnie allemande créée en 1997 qui rassemble Ole Frahm, Michael Hueners et Torsten Michaelsen, théoriciens des médias et artistes radiophoniques. Ils travaillent à la Freies Sender Kombinat (FSK), une station de radio publique à but non lucratif, située à Hambourg. Le collectif se concentre principalement du côté du récepteur, de l'auditeur et cherche à transformer la simple écoute en une intervention performative.

DOMINIQUE MALAQUAIS (Paris) est chercheur (CNRS) et écrivain. Son travail porte sur les intersections entre les cultures urbaines émergentes, les forces du capitalisme global et tardif et la violence politique et économique dans les villes d'Afrique. Elle a enseigné aux USA (Columbia, Princeton, Vassar, Trinity...). Avec l'artiste Kadiatou Diallo, elle co-dirige la plateforme curatoriale SPARCK (Space for Pan-African Research, Creation & Knowledge). Auteur de deux livres, d'articles, essais, poèmes et nouvelles, elle est éditrice associée de *Chimurenga magazine* (Afrique du Sud).

ZEN MARIE (Johannesburg) enseigne la vidéo et accompagne les étudiants en Master à la Wits School of Arts. Il a étudié la photo au Market Photo Workshop et par la suite a achevé un BAFA à l'université du Cap. En parallèle à sa formation artistique, Marie a achevé à Amsterdam deux années de résidence studio et un Master à la School of Cultural Analysis. Il travaille localement et à l'étranger sur des projets alliant performance, installation et écriture et explorant les idées de ville et de nation.

ANDROA MINDRE KOLO (Kinshasa-Strasbourg), artiste, a étudié à ABA (Kinshasa), puis a obtenu un DNSEP à la HEAR. Sa pratique d'artiste (collages, installations, performances), questionne l'actualité avec les yeux d'un mikiliste (qui a vu le monde, en lingala). Il a travaillé avec Steven Cohen, Esther Ferrer, participé aux Scénos Urbaines (Kinshasa, Dakar) et au Festival Nouvelles Danses (Pôle Sud). Il est en résidence à Horizome où il développe un projet entre création et enjeux sociaux.

BARBARA MOROVICH (Strasbourg), docteur en anthropologie sociale (EHESS, Paris), est maître assistante à l'ENSA-Strasbourg et chercheuse au laboratoire AMUP. Ses travaux concernent des processus de transformation et de recomposition dans des contextes urbains (Afrique, France). Elle est membre actif de l'association Horizome.

SARAH NUTTAL (Johannesburg) dirige actuellement le Wiser (Wits Institute for Social and Economic Research). Ses centres d'intérêt nourris par une formation littéraire, sont multiples : espace urbain, body politics, esthétiques africaines et des diasporas, pratiques artistiques... Elle a enseigné à l'université de Stellenborsch et est enseignante invitée aux universités de Yale et Duke (USA).

JAYPATHER(LeCap)estcommissaire,théoriciendel'artetchorégraphe. Il est professeur associé à l'Université du Cap, directeur du Gordon Institute et directeur artistique de la compagnie de danse Siwela Sonke ; il participe à de nombreux projets interdisciplinaires et urbains en Afrique du Sud et de par le monde. Il dirige le festival Infecting the City au Cap.

DANIEL PAYOT (Strasbourg), agrégé de philosophie, enseigne la philosophie de l'art à l'Université de Strasbourg depuis 1979, dans le département de philosophie, puis dans les filières artistiques. Après une thèse intitulée *Le philosophe et l'architecte. Sur quelques déterminations philosophiques de l'idée d'architecture*, publiée en 1982, il consacre ses activités de recherche principalement à l'étude de la question de l'art dans les pensées contemporaines. Élu aux élections municipales de mars 2008, il assure depuis les fonctions d'adjoint au Maire de Strasbourg, chargé de l'action culturelle.

JULIE PERRIN (Paris) est enseignante-chercheuse au département danse de l'université Paris 8 Saint-Denis. Ses recherches portent sur la danse contemporaine à partir de 1950 aux États-Unis et en France, en particulier sur la spatialité en danse. Elle a publié récemment *Figures de l'attention. Cinq essais sur la spatialité en danse* (Presses du réel, Dijon, 2012). Elle appartient au Groupe de recherche ARC (Espace Scénique/Espace Urbain).

SELLO PESA (Johannesburg), chorégraphe, danseur qui essaye de ne pas danser, explore les défis liés au fait de vivre dans un contexte africain en mutation. Son parcours artistique, commencé avec l'étude des danses traditionnelles africaines a évolué vers la danse contemporaine. La ville est son espace de prédilection, d'où une manière très contextuelle et interdisciplinaire de questionner la pratique artistique et ses définitions.

RAQUEL ROCHA (Brasilia), est comédienne née en 1971 à Rio de Janeiro où elle vit. Elle travaille avec Enrique Diaz depuis plus de 20 ans et depuis 2004, elle fait partie du Coletivo Improviso. Regroupant des acteurs, danseurs, chorégraphes, metteurs en scène et musiciens, le Coletivo Improviso est un collectif d'artistes basé à Rio de Janeiro au Brésil qui travaille sur des questions liées à l'espace urbain.

FLORENCE RUDOLF (Strasbourg), est sociologue formée à Strasbourg et Bielefeld où elle a rencontré Niklas Luhmann et suivi assidument ses séminaires. Elle travaille sur les théories de la modernité, revisitées à l'aune de la crise écologique. Après avoir passé une quinzaine d'années à enseigner la sociologie dans des départements de sociologie, elle rejoint le département d'architecture de l'Insa de Strasbourg en tant que professeur des universités en 2009. Depuis elle investit la question de l'espace public en coopération avec Véronique Ejnès de l'association La Ville est un théâtre. Elle est directrice adjointe de l'équipe d'accueil Architecture Morphologie Urbaine et Projets (EA 7309).

DRIES VERHOEVEN (Utrecht), est metteur en scène et plasticien, ayant étudié la scénographie à l'Académie des Beaux-Arts et du Design de Maastricht. Il collabore en tant que scénographe avec Lotte van den Berg, Marcus Azzini, des compagnies telles Le Toneelgroep Amsterdam et le Nederlandse Opera et fonde sa compagnie en 2009. Ses projets, à la frontière des arts visuels et du théâtre, prennent des formes singulières et cherchent à toucher les spectateurs en les interpellant d'une manière radicale et imprévue.

STEPHEN WRIGHT (Paris, Vancouver), est critique et théoricien de l'art contemporain, enseignant (EESI Poitiers, Collège International de Philosophie...), traducteur et commissaire d'exposition. Il écrit (*Parachute, Third text*) et produit des expositions sur les pratiques artistiques à faible coefficient de visibilité artistique ou « para-artistiques », soulevant la question d'un « art sans œuvre, sans auteur et sans spectateur ».

PRESENTATION

ENGLISH

Throughout the world today, artist interventions in urban space are on the rise. The practitioners involved come from the theater and from dance, as well as from the visual and sonic arts. Their context-driven actions produce moments of theatricality that question the very nature of urban space. Formally and in terms of the relations they foster with people who witness them, these actions reconfigure modes of (re) presentation, querying, in an open-ended and unresolved way, the relevance of more conventional art spaces: theatres, museums and the like. Over the course of these two days of encounter, we will explore the reasons why and the ways in which artists working on three continents – in South Africa, in Northern Europe and Brazil – stage their practice(s) in city space and we will consider how, in so doing, they engage (or not) with the stage as a theatrical apparatus, whether by choice or because of historical circumstances beyond their control.

We will enter into an extensive conversation with artists who see the city simultaneously as a space and as a medium – a building block – for creation, practitioners whose work draws its substance from the quotidian theatricality of the city. In their performances, the artists with whom we will be dialoguing seek to tell the city “from the inside”, sometimes discretely, sometimes in great flashes of spectacle. How, we will ask, do speaking the city, wandering through it, improvising with(in) it (alone or in groups) – acts of daily life and creation alike – function in their work? What happens when, in the context of this work, spectators become actors? How, then, does one self-stage? How does one perform the quotidian? At the core of our discussion too will be the role and the effectiveness of art as a tool in bringing about social and political change: can such art as we will be considering here combat? Can it enter the fray of conflict?

By immersing themselves in the city, whom are the artists who draw our attention seeking to engage? Inhabitants, citizens, passers by? What manner of address to the spectator does their work involve? Watching the “stage” in these conditions can fast become a disturbing condition, as the line between fact and fiction blurs, made increasingly tenuous by the theatricality of the city that the artistic act reveals. Is s/he who watches a spectator, an audience member, an individual? Is s/he any or all of these?

Our two-day encounter will be built around the accounts of artists hailing from a wide range of geographical locales. The artists will speak about ways in which, in their urban-based practices, they grapple with the questions outlined above. Theoreticians invited to dialogue with the artists will explore these issues with them. This set-up will allow for an in-depth discussion about the future of public space(s) – a subject that is vital to Strasbourg as to cities worldwide.

PROGRAM **ENGLISH**

FR 18TH OCTOBER: 11 AM – 6 PM

Jay Pather (Cap Town), **Stefan Kaegi** (Berlin), **Raquel Rochas** (Brasilia), **Tobias Brenk** (Basel), **Nicolas Fourgeaud** (Strasbourg), **Ligna** (Berlin), **Matthias Frense** (Mülheim), **Donna Kukama** (Johannesburg), **Dominique Malaquais** (Paris), **Stephen Wright** (Paris), **François Duconseille** (Strasbourg), **Daniel Payot** (Strasbourg)

11 am Opening by Daniel Payot, deputy mayor for culture of Strasbourg

11:30 am - 12:30 am Presentation of the upcoming conference by the organizers: the research platform Play>Urban (HEAR & WSOA) and the european network Second Cities - Performing Cities

12:30 am - 2 pm Lunch break

2 pm Opening keynote by Jay Pather : the city, its challenges, its facets, its theatricality

2:30 pm – 4:15 pm "*Comings and goings between stage and the city*" – *What can it possibly mean today to chose city or stage as the place of performance?*

First round table with Stefan Kaegi and Raquel Rocha
Speakers: Tobias Brenk and François Duconseille
Moderator : Nicolas Fourgeaud

4:15 – 4:30 pm Coffee break

4:30 pm – 6 pm "*Being unseen as a choice in performance or theatrical practice*" – *Is the gap between actor and spectator dissolving or expanding?*

Talk between LIGNA and Matthias Frense,
followed by a talk between Donna Kukama and Dominique Malaquais
Moderator: Steven Wright

6.30 pm Opening of the 2 exhibitions *Play>Urban* and *Commitment #1* in the presence of Souad El Maysour (City of Strasbourg), Laurent Clavel (Institut Français) and Bénédicte Alliot (Institut Français)

8:30 pm – 9:30 pm Screening by Lowave on contemporary artists practices in urban spaces

SA 19TH OCTOBE : 10 AM – 5.30 PM

Dirk Baecker (Friedrichshafen), **Christophe Haleb** (Marseille), **Dries Verhoeven** (Utrecht), **Zen Marie** (Johannesburg), **Rainer Hofmann** (Utrecht), **Florence Rudolf** (Strasbourg), **Bernard Fleury** (Strasbourg), **Sello Pesa** (Johannesburg), **Jean-Christophe Lanquetin** (Strasbourg), **Gaëtan Bulourde** (Brussels), **Julie Perrin** (Paris), **Androa Mindre Kolo** (Kinshasa), **Barbara Morovich** (Strasbourg), **Émeline Bailly** (Paris), **Jay Pather** (Cap Town), **Stephen Wright** (Paris)

10 am Opening keynote by Dirk Baecker (Friedrichshafen), about theatre and its challenges in contemporary cities

10:30 am – 12:30 pm "*Disturbing and theatricalizing urban space*" – *The city as space of performance and social reality that is brought "into play". Private/public space: what is "common space"?*

Round table with Christophe Haleb and Dries Verhoeven
Speaker : Zen Marie, Rainer Hofmann
Moderator: Florence Rudolf

12:30 pm – 2 pm Lunch break

2 pm – 3:45 pm "*Performing the city / new ways of engaging with the city*": *in what ways is the new urban environment generating unprecedented forms of theatre and artistic intervention – How can an artist "inhabit" a city?*

Round table with Sello Pesa and Gaëtan Bulourde
Speakers Jean-Christophe Lanquetin and Bernard Fleury
Moderator: Julie Perrin

3:45 pm – 4 pm Coffee break

4 pm – 5 pm "*Investing urban territories and long-term artistic interventions*": *can the artist connect with a community or a neighborhood in ways that really affect the lives of people on a daily basis – Is the center-periphery dynamics being re-defined?*

Talk with Androa Mindre Kolo, Barbara Morovitch and Zen Marie
Moderator: Emeline Bailly

5 pm – 6 pm Conclusion with Dominique Malaquais, Stephen Wright & Dirk Baecker

BIOGRAPHIES OF THE SPEAKERS

ENGLISH

DIRK BAECKER (Basel) studied sociology, economics and economic history at the universities of Cologne and Paris-IX (Dauphine). After a philosophical dissertation and an habilitation at the University of Bielefeld, he was appointed to the chairs for leadership and sociology at Witten/Herdecke University, Germany. Since 2007 he has been teaching sociology, cultural theory and cultural analysis at Zeppelin University, Friedrichshafen, Germany. His areas of research include sociological theory, culture theory, economic sociology, organization research and management education.

ÉMELINE BAILLY (Paris), has a phd in urban sciences. Her research on durable urban planning at the CSTB (Scientific and Technical Center for Building) explores concepts such as "landscape", "public space" and "urbanity". Beside being an associate researcher at the Lab'Urba Laboratory in the University of Paris-Est, she also works on international missions and research projects (New York, Téhéran, Rabat, Phnom Penh, etc.) and regularly intervenes in Urban Planning Institutes and Architecture Schools in France and abroad.

TOBIAS BRENK (Basel). After studying theatre in Giessen, German-born Tobias Brenk was involved in several projects under the direction of Heiner Goebbels, Marina Abramović, Rabih Mroué and Daniel Wetzel (Rimini Protokoll). He worked in several places, among which Kampnagel (Hamburg), the Forum Freies Theater in Düsseldorf and the Impulse Theater Festival. In 2007, he moved to Kaserne Basel (Switzerland) where he is currently curator and production manager for the theater-and dance programme, not forgetting his responsibility in the Theaterfestival Basel.

GAËTAN BULOURDE (Brussels) After meeting students from the Angers Academy of Fine Arts and from the National Center for Contemporary Dance, Gaëtan Bulourde abandoned his studies in mathematics in 1989 and got involved in many choreographies and other musical projects. He thus worked with Laure Bonicel, Philippe Jamet, Célia Houdard, Thomas Lehmen, Christian Rizzo, Marco Berrettini, Xavier Le Roy, Meg Stuart, Martine Pisani, Maria Clara Villa Lobos and Mauro Paccagnella, while also playing electric bass in several rock bands and experimental groups in Angers, Paris and Berlin. Since 1999, he has developed his own projects where dance, music and theatre interact with visual arts.

FRANÇOIS DUCONSEILLE (Strasbourg) is a scenographer and a visual artist. With J-C Lanquetin, he has created the ScU2 group around Urban Scenographies, a project which regularly brings together artists in major cities around the world (Douala, Alexandrie, Kinshasa, Johannesburg, Paris, Dakar...). With J-C Lanquetin he also co-heads the scenography workshop at HEAR where he has developed the Play>Urban research project in collaboration with the WITS School of Arts in Johannesburg.

BERNARD FLEURY (Strasbourg). After graduating from the Paris Institute of Political Sciences and founding and directing the Poitiers National Scene Theatre, he joined the French Office for Contemporary Performing Arts Circulation (ONDA) and later headed the French Institute in Leipzig. He has also co-directed the Nancy-Lorraine National Center for Dramatic Arts where he has helped develop Passages, a festival devoted to the promotion of Eastern Europe theatre. As the director of the Maillon-Theatre de Strasbourg he has been very active since November 2000 in promoting European networks such as Theorem, Theater-Transfert, IETM and Second Cities- Performing Cities.

NICOLAS FOURGEAUD (Strasbourg) teaches history of art at HEAR. He is the author of a doctorate thesis on document theories in the field of performance and is also an art critic for magazines like art21 or l'art même . He has curated art shows (Bétonsalon, Astérides) and is currently at work with the American choreographer DD Dorvillier on a project called Diary of an Image (New York, May 2014).

MATTHIAS FRENSE (Mülheim). Born in 1964, Matthias Frense is head dramaturg at Ringlokschuppen Mülheim, Germany. He studied drama at Hull University (England) and theatre directing at the Hamburg Academy of Music and Performing Arts. As production manager at TAT Frankfurt he developed many interdisciplinary art and theatrical projects under the direction of William Forsythe. Since 2006, he has also been curator for the theatre and dance programme of an aspiring performing arts centre in the Ruhr area.

CHRISTOPHE HALEB (Marseille) is a choreographer and the artistic directeur of LA ZOUZE. After several experiences as a dancer in pieces by François Verret, Angeljn Preljocaj, Daniel Larrieu and Andy Degroat (...), he created his own troupe in 1993 to develop collaborative projects in various formats that include conventional stage pieces, in situ creations, installations and performances. Ever keen to confront art and society, Christophe Haleb has an eager interest in how people use and appropriate spaces. His approach to choreographic writing explores such notions as dynamic structures, collective creation and voyage as practice.

RAINER HOFMANN (Utrecht) is artistic and general director of the SPRING Performing Arts Festival, a merger of Springdance and a/d Werf Festival. Before that, he was the artistic director of Huis en Festival a/d Werf. In 2008 he curated the 7th installment of the Politik im Freien Theater ("politics in off theatre") in Köln. After working at many levels in several city theatres (as well as for production houses and festivals), he was appointed head of production at the Festival Theater der Welt in Essen and Mülheim/Ruhr. He has published articles in magazines like Theater der Zeit or Stadtrevue Köln and has worked as moderator or juror in numerous committees.

DONNA KUKAMA (Johannesburg) is a multimedia artist who works in the realm of performance, using video, texts and sound installations. After graduating from the École Cantonale d'Art du Valais in Sierre (Switzerland), she performed and exhibited her work at the Miami Art Fair, the Joburg Art Fair, the Lyon Biennale, at Blank Projects (Cape-town) and also in ARCO (Madrid) and Focus (Basel). Besides teaching at the Wits School of Arts, she works with various groups of artists and research laboratories such as the NON-NON collective, the Centre for Historical Reenactment, not to mention collaborations with Kemang Wa Lehulere and Gaby Ncobo.

JEAN-CHRISTOPHE LANQUETIN (Paris) is a scenographer who works in the realm of dance (Opiyo Okach, Faustin Linyekula, Andreyana Ouamba, Boyzie Cekwana...) and theatre (Catherine Boskowitz, Guy Regis Jr). In his artistic trajectory (which includes photography and installations), he interrogates the dynamics and transformations of public space and how people engage with contemporary cities. With F. Duconseille (from the ScU2 group), he is in charge of the Urban Scenographies project which organises artistic residencies in major cities throughout the world. He teaches at HEAR (Strasbourg).

LIGNA (Berlin) is a German theatre group that gathers radiophonic artists and media theorists around Ole Frahm, Michael Hueners and Torsten Michaelsen. Since 1997, they have been working at the « Freies Sender Kombinat » (FSK), a non-profit public radio station located in Hamburg. The group's approach to their art focuses on the receivers-listeners and attempts to transform their listening experience into performative interventions.

DOMINIQUE MALAQUAIS (Paris) is a researcher at the CNRS and a writer. Her work deals with the interferences between emergent urban cultures, the forces of late global capitalism and the political and economical violence of African cities. She has taught in the United States (Columbia, Princeton, Vassar, Trinity...) and together with the artist Kadiatou Diallo, she co-directs the SPARCK curatorial platform (Space for Pan-African Research, Creation & Knowledge). The author of two books, of numerous articles, essays, poems and short stories, she is also the associate editor of *Chimurenga magazine* (South Africa).

BARBARA MOROVICH (Strasbourg). Since her phd in social anthropology (EHESS, Paris), Barbara Morovich has been teaching at the ENSA in Strasbourg. She is also a member of the AMUP laboratory and works on the transformations and rearrangements of the city in contemporary urban contexts (France and Africa). She is an active member of Horizome.

ZEN MARIE (Johannesburg) teaches video art and accompanies the students of the Wits School of Arts' Master Program. He has studied photography at the Market Photo Workshop and has completed a BAFA degree at Cape Town university. While completing his artistic training, he conducted a two-year studio residency in Amsterdam and received a Master of Arts degree at the School of Cultural Analysis. He works locally and abroad on projects that combine performance, installation and writing, ceaselessly questioning the concepts of "city" and "nation".

ANDROA MINDRE KOLO (Kinshasa-Strasbourg). After studying at the Beaux-Arts Academy of Kinshasa, Androa Mindre Kolo has obtained a DNSEP (national diploma in visual arts) at HEAR (Strasbourg). His artistic practices (which include performances, installations and collages) interrogate current issues from the perspective of a mikilist (one who has seen the world, in Lingala idiom). He has collaborated with Steven Cohen, Esther Ferrer and taken part in the Urban Scenographies project (Kinshasa, Dakar) and in the Nouvelles Dances Festival (Pôle Sud). Currently in residency at Horizome, he is developing a project that connects artistic creation with social issues.

SARAH NUTTALL (Johannesburg) currently heads Wiser (the Wits Institute for Social and Economic Research). Fuelled by her literary training, her numerous areas of interest include urban space, body politics, African aesthetics and their diasporic dissemination, and artistic practices... She has taught at the University of Stellenborsch and is a visiting professor at the universities of Yale and Duke (USA).

JAY PATHER (Cap Town) is a curator, choreographer and art theorician. He is an associate professor at the University of Cape Town, heads the Gordon Institute and is the artistic director of the Siwela Sonke Dance Company. He is involved in many interdisciplinary projects that deal with urban space both in South Africa and abroad. He also heads the Infecting the City Festival in Cape Town.

DANIEL PAYOT (Strasbourg). Since obtaining his philosophy agregation in 1979, Daniel Payot has taught philosophy and aesthetics at the Univesity of Strasbourg. After his doctorate thesis (*The philosopher and the architect : on some philosophical determinations of architecture* – published in 1982), he has devoted his research to the evolving notion of art in contemporary thinking. Elected to the board of the City Council of Strasbourg, he has served there since 2008 and is in charge of cultural policy.

JULIE PERRIN (Paris) teaches and conducts her research at the department of Dance Studies in the University of Paris-Saint-Denis (Paris 8). Her work focuses mostly on spaciality in post-1950s contemporary dance in the United States and France. She recently published *Figures de l'attention. Cinq essais sur la spatialité en danse* (Presses du réel, Dijon, 2012) and she belongs to the ARC research laboratory (i.e. Scenic Space/Urban Space).

SELLO PESA (Johannesburg) is a choreographer and a dancer who attempts not to dance. His works explores the challenges of a rapidly changing African context. His artistic trajectory brought him from the study of traditional African dances to the language of contemporary dance. At the heart of his work, a fundamental interest for the City brings him to question the modalities of artistic practice itself from an angle that is both interdisciplinary and inherently contextual.

RAQUEL ROCHA (Brasilia). Born in 1971 in Rio de Janeiro (where she still lives, the actress Raquel Rocha has worked with Enrique Diaz for almost 20 years. Since 2004, she has been a member of *Coletivo Improvisado*, a Rio-based group of actors, dancers, choreographers, directors and musicians that investigates issues connected to urban space under the direction of Enrique Diaz and Mariana Lima.

FLORENCE RUDOLF (Strasbourg), is a sociologist. After studying in Strasbourg and Bielefeld (where she met Niklas Luhmann and assiduously followed his seminars), she has devoted her research to theories of modernity viewed from the perspective of the ecological crisis. She taught sociology for fifteen years in various universities before joining the Department of Architecture as a Full Professor at the INSA in 2009. There, she co-heads the "Architecture / Urban Morphology" laboratory (EA 7309). In her collaboration with Véronique Ejnès (NGO *La Ville est un théâtre*), she has focused on the question of public space.

DRIES VERHOEVEN (Utrecht) is a director and visual artist who studied scenography at Maastricht's Academy of Fine Arts and Design. As a professional scenographer, he has collaborated with Lotte van den Berg, Marcus Azzini, and theatre groups like *Toneelgroep Amsterdam* and the *Nederlandse Opera*. In 2009, he created his own company. In his personal projects, theatre and visual arts interact with a view to creating unknown forms that aim at touching viewers in radical and unpredictable ways.

STEPHEN WRIGHT (Paris and Vancouver) is an art critic, a theorist of contemporary art, a translator and an exhibition curator. Besides teaching at the EESI (Poitiers) and at the Collège International de Philosophie (Paris), he writes for *Parachute* and *Third Text* and organises exhibitions on "para-artistic" practices or "low-visibility" art, raising the issue of art without works, without authors, without spectators.

VILLE[S] EN-JEU[X] : L'ENSEMBLE DU PROJET

Performance, installation / Pays-Bas

CECI N'EST PAS... / DRIES VERHOEVEN

10 - 19 octobre / de 15 à 20h / Place d'Austerlitz

Déambulation urbaine / Allemagne

WALKING THE CITY / LIGNA

mar 15 + jeu 17 + ven 18 octobre / 17h et 19h

mer 16 + sam 19 octobre / 15h et 18h

depart : 4 rue de la douane

Rencontres

VILLE ARTISTES JEU ET ENJEUX

organisées par le Maillon et la HEAR

ven 18 + sam 19 octobre / Maillon-Wacken

Exposition / Afrique du Sud

COMMITMENT # 1 / DAVID GOLDBLATT & MARKET PHOTO
WORKSHOP : MACK MAGAGANE, DAHLIA MAUBANE, CHRIS
STAMATIOU, JERRY GAEGANE, MUSA NXUMALO, THABISO
SEKGALA, ROMAEN TIFFIN

présenté par le Maillon et La Chambre

18 octobre - 29 novembre / Maillon-Wacken

vernissage : ven 18 octobre / 18h30

Exposition / France, Afrique du Sud

PLAY>URBAN

LES ÉTUDIANTS DE L'ATELIER DE SCÉNOGRAPHIE DE LA HEAR

présenté par le Maillon et la HEAR

du 18 au 25 octobre / Maillon-Wacken

vernissage : ven 18 octobre / 18h30

+ 20h30 : projection de vidéos art-ville par le Label Lowave

Pièce chorégraphique / Afrique du Sud

LIME LIGHT ON RITES / SELLO PESA

mer 16 oct + jeu 17 oct / 20h30 / Pôle Sud

présenté par Pôle Sud

Projet chorégraphique / France

ATLAS BUT NOT LIST / LA ZOUZE, CIE CHRISTOPHE HALEB

ven 18 + sam 19 oct / 18h / Place Kléber

présenté par le TJP

Exposition / Afrique du Sud

COMMITMENT # 2 / MIKHAEL SUBOTZKY

ven 18 oct - dim 1er déc / La Chambre

présenté par La Chambre

vernissage : sam 19 oct à 18h

VILLE[S] EN-JEU[X]
10-25 OCTOBRE
STRASBOURG

Un événement réalisé par la Haute école des arts du Rhin (HEAR), le Maillon, Théâtre de Strasbourg et scène européenne, La Chambre, espace d'exposition et de formation à l'image, la Wits School of Arts de Johannesburg, Pôle Sud, Scène conventionnée pour la danse et la musique, le TJP, Centre Dramatique National d'Alsace – Strasbourg

En collaboration avec les associations Horizome, La Ville est un théâtre, l'AMUP et le Festival des Journées de l'Architecture

Avec le soutien du réseau européen Second Cities – Performing Cities, de la Ville de Strasbourg et de l'Institut Français dans le cadre des Saisons Afrique du Sud – France 2012 & 2013
www.france-southafrica.com et du Ministère de la Culture

