

Gilivanka Kedzior

Nuance...? Nuances !
Atelier d'Art Performance
29 mars, 5 et 19 avril 2022

Atelier 2022 :
Mot de passe : nuance
gilivankakedzior.wixsite.com/gilivankakedzior/atelier-college-saint-sulpice-2

avec Hélène Lapeyrère, Nathalie Thibat-Sauer, Cathy Huot, Salomé,
et les élèves de 3ème E du Collège Pierre Suc, Saint-Sulpice-la-Pointe (81)
en collaboration avec le centre d'art contemporain Le Lait, Albi (81)

"Au cœur du processus et de l'exécution de l'Art de la Performance, il y a la présence directe de l'artiste et les actions concrètes de son corps, pour créer et présenter une expérience d'art éphémère à un public.

Une caractéristique déterminante de l'Art Performance est le corps, considéré comme le principal médium et matériel conceptuel sur lequel se fonde l'Art de la Performance.

D'autres composantes essentielles sont le temps, l'espace et la relation entre l'artiste performeur et le public."

Dossier pédagogique du Centre Georges-Pompidou :
"Qu'est-ce que la performance ?"
mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Performance/

Née à Toulouse en 1976, je suis diplômée de l'Université Toulouse - Jean Jaurès en Histoire de l'Art et en Psychologie. Après avoir travaillé en duo sous le nom de *Red Bind* pendant près de 7 ans, je développe depuis 2016 une recherche plus personnelle dans laquelle photographie, vidéo, installation et performance interrogent l'incommunicabilité et la force des paradoxes.

Ma pratique de l'art performance s'articule lors d'interventions dans l'espace public ou institutionnel - laissant alors peu ou pas de traces -, devant la caméra ou l'appareil photographique, et dans une série d'œuvres sur papier conçues à partir de protocoles performatifs d'écriture conditionnée - *Écritures* -, dans laquelle j'expérimente à travers la répétition d'une action simple les paradoxes libérateurs de la dimension pénitentielle et de la contemplation dans l'action.

En 2017, ma vidéo *Être là*. est exposée au Musée d'art moderne et contemporain d'Oran, en Algérie, lors de la 4ème Biennale méditerranéenne d'art contemporain *Migration & Exode*.

En 2018, mon travail est présenté au Canada, États-Unis, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, Chypre, Iran, Pakistan, Inde, Népal, Hong Kong et Indonésie.

En 2019, je bénéficie d'une bourse de l'Institut français de Finlande pour performer au Musée d'art contemporain Kiasma à Helsinki.

En 2021, la Direction régionale des affaires culturelles et la Préfecture de la région Occitanie attribuent l'Aide individuelle à la création à mon projet *Anatopismes* ; je performe également au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, à Toulouse.

À travers ma pratique de l'art performance, j'analyse notamment l'impossibilité/difficulté à communiquer du

corps endurent et son cloisonnement dans le temps. Je confronte ainsi les instances à leurs déterminations des comportements en utilisant le corps comme un outil de résistance. Paradoxalement, je développe tout ceci avec beaucoup de lenteur et une grande douceur.

J'éprouve également un intérêt tout particulier à concevoir des performances interactives et/ou participatives dans le but de bousculer le positionnement du public, de transformer l'attitude passive du regardant en lui proposant de devenir actif et performeur à son tour, à mes côtés.

À partir d'un travail autour des caractéristiques déterminantes de l'art performance que sont le corps, le temps, l'espace et la relation entre l'artiste performeur et le public, c'est ce rapport à la résistance, au dépassement de soi et à la force de l'action que je souhaite faire découvrir aux élèves.

Une attention particulière sera portée ici à la notion de nuance, comme potentielle variable modificatrice/transformatrice des acceptions d'une œuvre d'art performance.

Cet atelier a ainsi pour objectifs l'expérimentation, la conception et la présentation de performances individuelles, collectives, éventuellement participatives, qui ouvrent sur une restitution en public.

L'art performance ne s'enseigne pas : il se pratique, s'expérimente, se vit, et c'est dans cette pratique que chacun peut trouver son propre apprentissage. Je conçois donc chaque exercice comme une performance à part entière. Mon rôle est simplement ici celui de guide, de facilitatrice.

L'atelier est ouvert à tous sans qu'aucune formation artistique préalable ne soit requise. Les séances peuvent éventuellement être filmées : le visionnage des vidéos représente un outil de travail précieux qui permet aux élèves d'opérer un feed-back entre intériorité et extériorité.

Méthodes de travail et stratégies :

Sous la direction et les conseils de l'artiste, les participants acquerront des connaissances théoriques de base sur cette discipline encore méconnue du grand public qu'est l'art performance.

En s'appuyant sur des archives d'œuvres, ils pourront comprendre la grande variété d'expression que permet cette pratique et en saisir la caractéristique principale : le corps au centre de l'œuvre.

Au travers d'exercices élémentaires, ils expérimenteront de nouvelles manières de se positionner dans le temps, dans l'espace, face aux autres et à eux-mêmes.

Selon leurs univers personnels et le langage poétique nouvellement acquis, ils travailleront à la mise en forme de performances individuelles, collectives, possiblement interactives et/ou participatives, dans le but d'éprouver la force de l'action et d'analyser les réactions ainsi générées.

Objectifs de l'atelier :

- explorer et approfondir une pratique artistique dans laquelle le corps est au centre de l'œuvre
- analyser l'environnement et ses différentes composantes
- expérimenter avec le temps, l'espace, l'altérité
- créer des actions symboliques en relation avec une esthétique poétique
- développer des œuvres individuelles, collaboratives et éventuellement participatives

Portfolio en ligne :
gilivankakedzior.wixsite.com/gilivankakedzior

Nuance...? Nuances !

Nom commun féminin dérivé de *nuer* avec le suffixe *-ance*, par allusion aux reflets que présentent les nues.

L'atelier proposé cette année s'articule autour de la notion de nuance.

L'accent sera mis sur une économie de moyens - un retour à une gestuelle élémentaire et un choix de matériaux simple et limité, afin de développer à partir de ceux-ci différentes variations provoquant des modifications et/ou des transformations des axes de lecture des performances, des actions présentées.

→ exercice de l'année dernière "Debouts en ligne, bras dressés en l'air" : reproduire cet exercice ; décomposer chaque geste ; analyser les images séparément et identifier les archétypes à l'œuvre. Réfléchir des variations dans l'exécution afin d'en modifier le sens : la nuance est dans le détail.

Une attention particulière sera également portée à la dimension plastique des propositions : des **photographies** cristalliseront l'expérience de chaque performance et les élèves devront travailler à réfléchir soigneusement ces images en amont, afin d'appréhender l'impact aussi bien conceptuel que visuel de leurs actions. → la performance comme sculpture en mouvement, une représentation du corps dans l'espace et le temps, des significations à (re)contextualiser.

En fil rouge pendant les deux premières séances : l'élaboration d'une **performance/action collective** à présenter dans la cour pendant la récréation du 19 avril. → forme libre : déambulation, infiltration, flashmob...

Un message clair et fort, mais emprunt de nuances ; une esthétique impactante et maîtrisée. Réalisation d'un poster, d'une **œuvre-trace** de cette expérience collective, à exposer dans le "Hall of Fame" du collège.

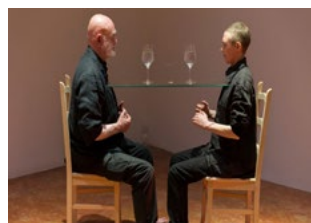
En amont de l'atelier, merci de recommander aux élèves de porter des vêtements qu'ils ne craignent pas de traîner au sol, entre autres choses.

Comme l'année dernière, un ordinateur PC portable et une surface de projection seront nécessaires pour visionner vidéos et documents avec les élèves.

Dans le cas où l'exercice complémentaire facultatif de la danse endiablée - "Entre joie et fureur" - serait réactivé, merci de prévoir le matériel de diffusion et d'amplification stéréo pour le son requis, ainsi que toute batterie, câble d'alimentation ou prise multiprise avec rallonge nécessaire.

Merci à toutes et tous pour la confiance et l'enthousiasme que vous me témoignez à nouveau : je suis très heureuse de partager cette nouvelle aventure avec vous et me languis des expériences à vivre ensemble, toutes en nuances.

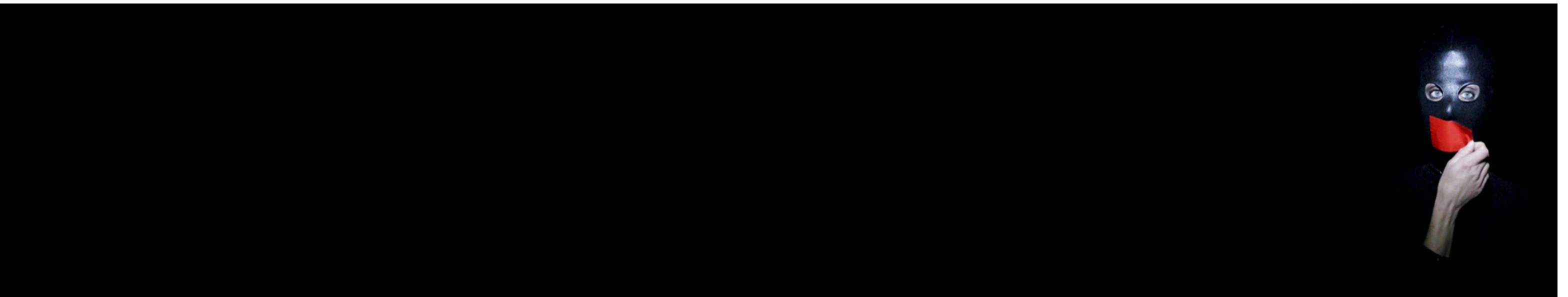
Atelier 2021 : gilivankakedzior.wixsite.com/gilivankakedzior/atelier-college-saint-sulpice-1
Mot de passe : engagement

Mardi 29 mars 2022	
14.10 - 15.30	<p>→ il sera demandé aux élèves de prendre des notes. Ils peuvent noter tout ce qu'ils veulent : ce qui les intéresse, ce qui les interroge, car cela leur servira de base pour élaborer leur premier protocole de performance à l'issue de cette séance.</p> <p>Présentation Gilivanka Kedzior : discussion + portfolio en ligne</p> <p>Définition de l'Art Performance + présentation de ses 4 caractéristiques déterminantes : le corps, le temps, l'espace et la relation entre l'artiste performeur et le public. fichier PDF clé USB</p> <p>Présentation du projet "No Limits" : fichier PDF + vidéo clé USB</p> <p>Atelier et restitution publique développés avec les élèves du département Théâtre et Études des Médias de l'Université Friedrich-Alexander d'Erlangen-Nuremberg en Allemagne, lors du 23ème festival international ARENA... of the young Arts, en juin 2013.</p> <p>→ cette présentation peut être intéressante pour permettre aux élèves de s'identifier à d'autres jeunes qui ont été capables - à l'issue d'un atelier de seulement 2 jours - de produire des formes fortes et très personnelles, présentées dans l'espace public. (L'art performance, cette bonne excuse pour lâcher ce qu'on a sur la patate...)</p> <p>Performance : (nuance + participativité : élaborer une nouvelle performance)</p> <p>→ j'aimerais aussi beaucoup leur présenter une courte performance, pour qu'ils puissent de suite comprendre/ressentir ce dont il s'agit, et certaines choses qui se jouent dans l'immédiateté sans que l'on puisse forcément (se) les expliquer.</p> <p>Voici le protocole de la performance : imaginer nouveau protocole</p> <p><i>Tenir une feuille de papier devant les élèves. Sur cette feuille, la définition de l'Art Performance telle qu'elle se trouve à la page 2 de ce document. Déchirer la feuille en petits morceaux. Mettre les morceaux dans un saladier. Tendre le saladier aux élèves pour que chacun prenne un ou plusieurs morceaux. Reposer le saladier sur la table. S'asseoir sur une chaise. Ouvrir grand la bouche. Attendre.</i></p> <p><i>(Sur la table à côté du saladier se trouve une longue pince de cuisine pour que les élèves puissent éventuellement mettre les morceaux de papier dans ma bouche en respectant les mesures sanitaires.)</i></p>
15.30 - 17.15	<p>Exercice 1 : environ 30 minutes</p> <p>Debouts en ligne côte à côte, bras dressés en l'air. Se baisser le plus lentement possible, tous ensemble, d'un seul corps. Se mettre à genoux, puis s'allonger face contre terre.</p> <p>→ reproduire cet exercice plusieurs fois, par groupes ; décomposer le plus lentement possible chaque geste, chaque action du corps ; analyser simultanément les images que le corps produit et renvoie à celui/celle qui voit, qui regarde ; identifier les archétypes à l'œuvre.</p> <p>→ réfléchir des variations dans l'exécution afin d'en modifier le sens : la nuance est dans le détail, dans le subreptice...</p> <p>→ cet exercice sera intégralement filmé car il est intéressant d'observer à la fois les mouvements de son propre corps en étant hors de lui et le mouvement du groupe dans son élan collectif.</p> <p>Exercice 2 : environ 30 minutes</p> <p>À tour de rôle, debout, seul devant tous les autres assis sur des chaises ou sur le sol. Les regarder pendant 10 secondes, puis crier pendant 10 secondes.</p> <p>→ le but de cet exercice est qu'il agisse comme un exutoire - chance qui nous est rarement accordée - et qu'il invite à interroger la notion de catharsis et le positionnement particulier de l'artiste performeur en relation avec l'assistance.</p> <p>Discussion, prise de notes ; visionnage vidéos et fiches images, si temps disponible. vidéos clé USB</p>
+	<p>Pour la séance du 5 avril :</p> <p>→ en se servant des notes, préparer une <u>courte performance</u> (1 min max.), avec 1 geste simple et 1 objet simple. Moduler le geste pour activer différentes lectures de l'action. Anticiper la dimension plastique/esthétique des images qui seront fabriquées au fur et à mesure de la performance : environnement/arrière-plan, symbolique des objets utilisés, des gestes effectués, des couleurs, formes, etc...</p> <p>→ réfléchir à une <u>performance/action collective</u> à présenter dans la cour pendant la récréation le 19 avril. Forme libre : déambulation, infiltration, flashmob... Un message clair et fort, mais emprunt de nuances ; une esthétique impactante et maîtrisée, pour produire des images qui seront exposées.</p>

Mardi 5 avril 2022	
14.10 - 14.30	<p>Présentation des 4 caractéristiques déterminantes de l'Art Performance : le corps, le temps, l'espace et la relation entre l'artiste performeur et le public. fichier PDF clé USB</p> <p>Revenir sur la performance collective des élèves allemands dans le théâtre, en ouverture du festival.</p> <p>Expliquer le protocole de la performance Murmures.</p> <p>Mieux répondre à la question "À quoi sert l'Art ?"</p>
14.30 - 15.30	<p>Exercice 1 : environ 60 minutes</p> <p>Chaque élève présente la courte performance qu'il/elle a préparé depuis la dernière séance (1 min max.), avec 1 geste simple et 1 objet simple. Le geste doit être modulé pour activer différentes lectures de l'action.</p> <p>→ anticiper la dimension plastique/esthétique des images fabriquées au fur et à mesure de la performance : environnement/arrière-plan, symbolique des objets utilisés, des gestes effectués, des couleurs, formes, etc...</p> <p>→ photographies et vidéo des actions : la nuance doit être perceptible dans les images.</p>
15.30 - 16.30	<p>Exercice 2 : environ 60 minutes</p> <p>Réactivation de l'exercice 2 du 29 mars, "Le Cri" :</p> <p>→ en prévision des refus immobiles et silencieux d'activer le cri qui auront certainement eu lieu le 29 mars, il sera ici demandé à chaque élève de transposer son refus en action(s), toujours avec nuance(s).</p>
16.30 - 17.15	<p>Discussion, prise de notes ; visionnage vidéos et fiches images, si temps disponible. vidéos clé USB</p> <p>→ analyse et critique bienveillante et collective des travaux présentés par les élèves.</p> <p>Réflexion autour des nuances introduites dans les actions. Analyse des images.</p> <p>Élaboration de la performance/action collective qui sera présentée dans la cour pendant la récréation du 19 avril.</p> <p>→ forme libre : déambulation, infiltration, flashmob... Un message clair et fort, mais emprunt de nuances ; une esthétique impactante et maîtrisée, pour produire des images qui seront exposées.</p>
+	<p>Exercice complémentaire facultatif :</p> <p>Danser pendant 15 minutes, entre joie et fureur. Piste de lecture mp3 clé USB</p>
+	<p>Pour la séance du 19 avril :</p> <p>→ préparer une nouvelle <u>courte performance</u> (1 min max.), avec 1 objet simple et 1 geste simple modulé afin d'activer différentes lectures de l'action OU améliorer la version déjà proposée.</p> <p>→ si besoin, préparer son matériel et revoir le protocole pour la <u>performance/action collective</u> présentée pendant la récréation du 19 avril.</p>

Mardi 19 avril 2022	
14.10 - 15.20	<p>Préparation de l'action collective</p> <p>Performance/action collective pendant la récréation</p> <p>→ photographies et vidéo de l'action</p>
15.20 - 16.15	<p>Exercice 1 : environ 60 minutes</p> <p>Chaque élève ou groupe d'élèves présente la courte performance préparée depuis la dernière séance.</p> <p>→ photographies et vidéo des actions : la nuance doit être perceptible dans les images.</p>
16.15 - 17.15	<p>Discussion finale : vidéos clé USB</p> <p>→ debriefing sur l'action collective.</p> <p>Analyse et critique bienveillante des travaux présentés par les élèves.</p> <p>Discussion et réflexion autour des notions soulevées pendant les trois séances.</p>

Gilivanka Kedzior

Toulouse, France
+33 (0)660 385 111
gilivankakedzior@gmail.com
gilivankakedzior.wixsite.com/gilivankakedzior