

LIVRET DE L'ÉTUDIANT

esart

École Supérieure d'Art de Toulon Provence Méditerranée

Ateliers de recherche et de création

Semestres 5, 6, 7 et 8

Intitulé

Arc performance / image

Enseignants

François Coadou, Michel Massi, Odile Rosso, Patrick Sirot

Semestres 5, 6, 7 et 8

Prérequis

Connaissances de la performance. Pratique de l'image enregistrée, prise de vues, montage image et sons. Repères historiques.

Objectif

La question posée est de savoir si la performance, aujourd'hui, et depuis un point d'achoppement qu'on pourrait situer au début des années 80, n'a pas été rattrapée par le spectaculaire dont elle prétendait d'abord s'excepter, jusqu'à devenir même un des rouages de son renforcement. L'enjeu est alors de chercher à comprendre quels sont les paramètres qui constituent la performance, ce qui la sépare du spectacle. Il s'agit d'explorer ses formes, souvent à la périphérie et de les ramener au centre.

L'interpellation du collectif est essentielle dans la recherche de cette forme d'instabilité spatiale et temporelle que génère la performance. Les notions de partage, d'échange mais aussi de controverse, de polémique, de confrontation sont fondamentales pour agir ensemble et revendiquer une mobilité de la pensée, inventer des dispositifs relationnels. Ne pas être quantifié, ne pas être instrumentalisé, ne pas être consommé. Chercher et investir un espace de parole soutenu par une conscience politique qui oppose la mondialité à la mon-

dialisation et conteste les crispations identitaires. L'exigence de ce nomadisme demande une déconstruction des discours et des images, une capacité à improviser des actes de langage physiques et mentaux.

Il s'agit, donc, de démonter les éléments constitutifs de la performance pour mieux la remonter, comme une horloge, puisque la question de celle-ci se pose moins, aujourd'hui en termes d'espace qu'en termes de temps. L'idée étant que le projet d'un art critique de l'art bourgeois, de la société qui l'engendre et qu'il entretient, n'a peut-être pas perdu de son actualité, de son urgence, à l'heure du tout commerce, du tout médiatisé, du tout enregistré du tout diffusé...

Si l'acte questionne notre présence au monde, l'image photographique ou/et vidéographique que la performance peut potentiellement produire questionne le statut qui lui est accordé, de l'expérience enregistrée à l'œuvre à part entière, comme chez Gina Pane par exemple où le processus de la photographie travaille à l'accomplissement iconique de la performance, la captation et/ou le protocole de montage deviennent significatifs de l'acte performé.

Méthode

Alternance d'ateliers expérimentaux, de cours magistraux et de projection de films.

Charge horaire

40 h (4 sessions de 3 jours + un workshop de 3 jours).

Contenu

Les relations ténues entre les éléments du spectacle et ceux de la performance, entre ceux de la vidéo performative et ceux de l'image filmée permettent d'engager une pluralité de réflexions et de questionnements

pour définir des axes de recherche singuliers qui convoquent tant l'action que l'image.

En tant que systèmes de représentation, images et langage sont des espaces d'élaboration du monde, de la communauté et de l'individu, des territoires de débat, de transformations, d'affrontements, de mise en commun, d'invention.

La performance, elle, tente de saisir un espace où le corps s'affranchirait de la domination d'une économie de marché.

Alors performance sans image, ? Sans trace ni témoignage, ni document, sans histoire ? Sinon quelle image pour quelle performance ? Quelle performance pour quelle image ? Quel lieu, quel espace, quels supports, quelle temporalité ? Autant de questions qui seront posées et qui nécessitent des prises de décisions éminemment politiques.

L'ARC s'organise en quatre temps forts :

- Mettre en question les tensions entre geste et image et les dispositifs qui les produisent.
- Prendre appui sur un choix d'œuvres photographiques, cinématographiques et vidéographiques comme starter d'imaginaire et comme élément de réflexion sur le passage de l'acte à l'image et inversement.
- Déployer, condenser, détourner et inventer de nos nouveaux rapports entre acte et image.
- Produire des images de cette réalité poétique dans un espace-temps collectif.

Les résidences au CNDI de Châteauevallon de La Compagnie du Zerep, Sophie Perez et Xavier Bousiron permettent la mise en place de workshops récurrents où la question de l'écart entre spectacle et performance par l'expérience de l'espace

scénique et de ses éléments constitutifs est posée.

En partenariat avec le Centre National de Création et de Diffusion "Châteauevallon" et le cinéma d'art et d'essai "Le Royal", sont prévus une programmation de spectacles et de films.

Bibliographie indicative

BARTHES Roland, Le grain de la voix in L'obvie et l'obtus, éditions du Seuil, Paris 1972
 HAUNTOU Julia le corps au mur études photographiques numéro 8, 2000
 KRAUSS Rosalind, Note sur l'index dans L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes, Paris, Macula, 1993, p. 69.
 Hors limite. L'art et la vie. 1952/1994 Paris, Centre Georges Pompidou 1994
 L'IMAGE ET LA PAROLE, Cinémathèque Françaises, 1999.
 LABELLE ROJOUX Arnaud, L'Acte pour l'Art, éd. Al Dente 2004, 647 p.
 MATHON Catherine, Duchenne de Boulogne, ENSBA, 1999, 226p
 Frasnq 2009, La plus belle d'entre nous, it: éditions, 2010
 Ne pas jouer avec les choses mortes, les presses du réel, 2009 (exposition Villa Arson)

Filmographie indicative

La filmographie plongera largement dans le répertoire burlesque et ses prolongements contemporains dont : Animal crackers V.Herman avec les Marx Brothers, 1930
 Steamboat Bill junior de Charles Reisner Buster Keaton 1928
 Big business de James W. Horne et Leo McCarey avec Laurel et Hardy, 1929.

Crédits

10 crédits dans le cadre des recherches personnelles, méthodologie, techniques et mises en œuvres.

Nature de l'évaluation

Suivi continu et évaluation collégiale en fin de semestre.