

JOURNÉE D'ÉTUDE
EXPO WORKSHOP
PERFORMANCE

COORDINATION
ALICE CAZAUX
AURÉLIE MARTINEZ

Université
**BORDEAUX
MONTAIGNE**

RÉSISTANCE RÉSILIENCE

LE(S) CORPS DE L'ARTISTE EN
PERFORMANCE / XXIe SIÈCLE

4VV7

les arts au mur
artothèque

L'AGENCE CRÉATIVE

ARTES

boesner

ACTE 1 /// NOV. 2022

RECouvreMENT

• 25/11

10H00 - 16H : JOURNÉE D'ÉTUDE, AMPHI RENOUARD,
UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

**19H PERFORMANCE TRANSFIGURATION D'OLIVIER DE
SAGAZAN, MAISON DES ARTS, UNIVERSITÉ BORDEAUX
MONTAIGNE / SUR RÉSERVATION**

• 26/11

9H30 - 17H : WORKSHOP, LYCÉE MONTAIGNE

19H : CLÔTURE DE L'EXPOSITION INKULTUM À LA
GALERIE 5UN7

RENCONTRE ET SIGNATURE AVEC OLIVIER DE SAGAZAN
57 RUE DE LA ROUSSELLE, BORDEAUX

RÉSISTANCE/RÉSILIENCE

PRÉSENTATION

Le cycle de journées d'étude « Résistance/résilience. Le(s) corps de l'artiste en performance à l'orée du XXIe siècle » s'appuie sur une programmation culturelle alliant performances artistiques, expositions et workshops menés par les artistes invités auprès des étudiants de l'université Bordeaux Montaigne et de lycéens de l'agglomération bordelaise

Coordination :

Alice Cazaux (Artes, UR 24141)

alice.cazaux@u-bordeaux-montaigne.fr

Aurélié Martinez (Mica, UR 4426)

aureliemartinez23@gmail.com

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

JOURNÉES D'ÉTUDE

PERFORMANCE

EXPOSITION

WORKSHOP

RENCONTRE / SIGNATURE

.Ces journées visent à apporter à un public, composé tant de spécialistes que d'amateurs, une mise en perspective des pratiques performatives actuelles et un éclairage scientifique sur la question du corps en tant que véhicule de formes de résistance. Ces manifestations s'articulent en plusieurs lieux à Bordeaux : l'Université Bordeaux Montaigne accueillera les performances et les journées d'étude, la galerie 5UN7 les expositions, les lycéens de spécialité arts plastiques et les étudiants de l'Université Bordeaux Montaigne participeront quant à eux aux workshops dans divers sites dédiés.

Ces journées revêtent un aspect pédagogique fort grâce à l'implication des lycéens et des étudiants. Au-delà de leur participation aux workshops, ils prendront part aux actions de communication, à l'accueil et l'information du public, à la régie et la médiation des expositions.

Ce dossier concerne le premier acte qui aura lieu en novembre 2022.

Partenaires :

Université Bordeaux Montaigne

Service Culture

Fonds de Soutien à la Pédagogie (FSP)

Direction de l'orientation, des stages et de l'insertion professionnelle (DOSIP)

ARTES (UR 24141)

MICA (UR 4426)

Galerie 5UN7

57 rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux

Boesner, fournitures Beaux-Arts et Arts graphiques

Lycée Michel de Montaigne

L'Agence créative

Les arts au mur, artothèque de Pessac

ACTE 1 /// NOV. 2022

RECOUVREMENT

ACTE I. PREMIÈRE JOURNÉE D'ÉTUDE

25.11.2022, de 10h à 16h

Amphi Renouard, Université Bordeaux Montaigne

Cette journée sera plus particulièrement dédiée à la notion de recouvrement, dans toute sa polysémie. Le recouvrement peut en effet être le résultat de deux actions : celle de recouvrir – lorsqu'un élément se superpose à un autre pour en dissimuler la surface –, et celle de recouvrer – qui désigne la réappropriation de ce qui était perdu. Le thème du recouvrement aborde un champ de réponses assez large, puisqu'il implique une transformation ou du moins une mutation par le truchement du corps, qui rend manifeste son passage d'un état à un autre. Les matériaux et fluides sont aussi divers que la teneur des performances qu'ils induisent et les corps qui en sont enduits : argile et peinture chez Sagazan, cagoule chez les Pussy Riot, costume de gorille chez les Guerilla girls ou voile chaste pour d'autres, voire même parfois linceul ou coquille, entrailles d'animaux chez les actionnistes viennois, boue ou végétaux sur Ana Mendieta en santeria, vaseline chez Mathew Barney ou encore Ketchup (entre autres) pour McCarthy – la liste est loin d'être exhaustive.

La matière accompagne la métamorphose, elle offre une seconde peau. Elle lave aussi bien qu'elle souille, elle purifie le corps en vue d'une renaissance à soi et au monde, elle le souille en réponse à une agression. Aussi, l'action de recouvrir permet-elle parfois de recouvrer, de reprendre ce qui est sien ou ce qui est dû, comme on recouvre une dette, en laissant derrière soi une mue devenue inconfortable.

PROGRAMME

25.11.2022, de 10h à 16h

Amphi Renouard, Université Bordeaux Montaigne

Comment venir ?

Esplanade des Antilles, 33 607 Pessac.

Tram Ligne B ou Bus/Liane 10 : arrêt Montaigne-Montesquieu

Matinée

9h45 : Accueil des intervenants

10h30-10h40: Introduction par Alice Cazaux et Aurélie Martinez

10h40-11h00. Cécile Croce, "Paradoxes existentiels du geste chez Sagazan"

11h00-11h20. Alain Mons, "Le corps sympoïétique, Ana Mendieta. Abandons, recouvrements, traces subliminales"

11h20-11h40. Jordan Emery, "Cuma Joana, La ronde de l'exforme"

11h40 - 12h00 : Discussion

Pause déjeuner

14h00 - 14h20. Conversation entre Marie Moreau et Emilie Houdent, "L'art de recouvrer ses droits" à propos de la pratique performative du collectif Le Bureau des dépositions (visio asynchrone)

14h20-14h40. Nina Bigot, "Art martial, Art d'action: la performance comme modèle poïétique dans l'art photolittéraire d'Antoine D'Agata" (visio synchrone)

14h40-15h00. Barbara Schroeder, "Mis-terres // Tant de voies venues jusqu'ici"

15h00-15h30. Discussion & conclusion

Interlude artistique

16h30 : visite de l'exposition InKültum et temps d'échange, galerie 5UN7 (à 30 mn de l'université en tramway)

19h00 : **Performance d'Olivier de Sagazan**, *Transfiguration*, entrée sur réservation, salle de spectacle de la Maison des arts, Université Bordeaux Montaigne, esplanade des Antilles, 33607 Pessac. Ouverture des portes 18h30.

LES PARTICIPANTS

Nina Bigot

Enseignante, Doctorante rattachée au laboratoire ALITHILA (Analyses Littéraires et Histoire de la Langue, ULR 1061), Université de Lille. Thèse sous la direction de Florence de Chalonge : « L'art photolittéraire d'Antoine d'Agata ».

Elle a partagé ses recherches dans le cadre de colloques et journées internationales, notamment :

"Esthétique de l'obscène et politique de l'immonde dans *Ice* d'Antoine d'Agata", Colloque international "Politiques et récits du corps" (Université Paris X Nanterre, Espagne, Italie, Brésil et Argentine). Intervention en ligne

<https://www.youtube.com/watch?v=yhdS9WlnWel>

"Ecrire la chair tremblée : l'art de la correspondance dans *Ice* d'Antoine d'Agata", Journée d'études internationale "Corps & correspondances", Centre National de Littérature, Mersch, Luxembourg.

Cécile Croce

MCF HDR en esthétique et Sciences de l'art à l'Université Bordeaux Montaigne, Codirectrice du MICA (UR 4426), coresponsable de l'équipe Arts, design, Scénographie (ADS) du MICA

Codirectrice de la revue d'études esthétiques *Figures de l'art* ; cofondatrice et codirectrice de la revue numérique *Arts sciences et technologies, Actualités Scientifiques de l'Art* (ASTASA) www.astasa.org

Autrice notamment de Performance et psychanalyse. *Expérimenter et (de)signer nos vies*, L'harmattan, 2015.

Jordan Fraser Emery

Doctorant / ATER en Sciences de l'Information et de la Communication (USMB) & en Psychologie Sociale de l'Art (IP-USP) sous la supervision de Jacques Ibanez-Bueno (LLSETI) - PR en Sciences de l'Information et de la Communication - en cotutelle avec l'Universidade de São Paulo sous la direction d'Arley Andriolo (IP-USP). Membre du Conseil du Collège Doctoral de l'Université de Savoie.

Photographe, vidéaste et graphiste.

Émilie Houdent

Productrice, curatrice, théoricienne fictionnelle.

Spectacles vivants du Centre Pompidou, Théâtre de Gennevilliers, Manufacture atlantique à Bordeaux (avec Dina Khuseyn, projet *Déprogrammation*, laboratoire de contestation artistique). Depuis 2019, performance d'Elizabeth Saint-Jalmes pour le jubilé de la cathédrale de Cahors, puis exposition performative *Les Prototypes du vivant*, à l'École des Beaux-arts de Bordeaux avec Annabelle Chambon et Cédric Charron. Elle collabore depuis 2018 avec Yves Chaudouët, Valérie Dréville et Yann Boudaud sur une pièce créée à la Ménagerie en 2020. En 2021, elle s'engage avec Annabelle Chambon, Cédric Charron, Mari Lanera et Jean-Emmanuel Belot dans la création *Pop Corn Protocole* (nov. 22 BSN). Elle accompagne les projets des chorégraphes Carole Perderau (*Premier Présent*, création déc. 21, Grand Huit-CCNN) et d'Annabelle Pulcini (*1/2 plié*, création mars 22 MDV). En 2020 elle initie le projet Chœur de showmeuses, participatif féministe sur le travail spéculatif et domestique des femmes et des artistes.

Alain Mons

Essayiste, chercheur, écrivain. Il a été professeur à l'Université Bordeaux Montaigne, membre du MICA. Ses thématiques : la communication du sensible et des imaginaires, l'esthétique généralisée des images et des arts, les représentations de la ville, et les espaces existentiels à travers les mutations des perceptions et des affects. Il a publié 7 ouvrages personnels et collectifs, une soixantaine d'articles, ouvrant la perspective à une anthropoétique et affectologie du contemporain. Dernier essai publié *Les lieux du sensible*, Cnrs éditions.

Marie Moreau

Plasticienne et réalisatrice d'essais documentaires.

Par l'activation de dispositifs relationnels, les formats proposés par M.M mettent à découvert et lèvent les mécanismes de mises sous silence, d'ostracisme et d'exclusion. Actuellement artiste associée au Centre National d'Art Contemporain, le Magasin des Horizons, à Grenoble et aux Subsistances – Grütli dans la cadre de l'appel à projet Geysier avec le Bureau des dépositions.

Entre 2001 et 2006, elle a co-activé *Syndicat d'initiatives*, développé à plusieurs reprises et présenté en 2006 à la Biennale de Paris. En 2012 elle crée *Atlas Local*, dispositif de récolte et de colportage de cartographies erratiques. Puis en 2013, elle co-crée *Crossing Maps*, plateforme de recherche-crédation sur la cartographie du voyage rendu clandestin par les politiques migratoires.

Depuis 2017, elle chemine avec plusieurs personnes inquiétées et/ou ségréguées par les politiques migratoires. Bureau des dépositions est une cellule de refonte de la justice et de l'agir coopératif en co-auteur. Plusieurs œuvres immatérielles et performatives ont été créées par les dix co-auteurs.

Réalisation essais documentaires : *Une partie de nous s'est endormie*, *Soleil Sombre*, *La Visite BPI / diffusion festivals* (Cinéma du Réel, Viennal, Dei Popoli...).

Depuis 2008 elle intervient auprès des étudiant.e.s de l'école supérieure d'art et de design de Grenoble et auprès des étudiant.e.s du Master de réalisation de l'Université Grenoble Alpes > de l'École documentaire de Lussas.

Olivier de Sagazan

Biologiste de formation, Olivier de Sagazan se tourne vers la peinture et la sculpture avec l'idée omniprésente de questionner la vie organique. De sa passion de donner vie à la matière lui est venue l'idée de recouvrir son propre corps d'argile afin d'observer « l'objet » qui en résulte. Cette expérience a donné lieu à la création d'un solo, « Transfiguration », en 1998, dans lequel on voit un homme se défigurer progressivement avec de l'argile en une sorte de monstre. Ce mi-homme mi-bête cherche sous ses masques qui il est.

Il a récemment créé *La Messe de l'Âne* à la Biennale de Venise en juillet 2021 puis au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières ; *Hands dont touch my precious Me*, création avec Wim Vandekeybus en 2021 ; *Nos cœurs en terre*, Création avec David Wahl pour la SACD Jardin de la vierge Avignon en 2021. (<https://olivierdesagazan.com/>)

Barbara Schroeder

Barbara Schroeder quitte les bords du Rhin en 1984 pour s'installer en Gironde. Formée sur les bancs de l'Université de Bordeaux III et à L'École d'Enseignement Supérieur d'Art de Bordeaux, elle y approfondit sa pratique de la gravure et soutient son mémoire en 1989, consacré aux Peintures du Mur de Berlin. Développant une pratique artistique pluridisciplinaire depuis lors, elle expose dans de nombreux musées, centres d'art contemporain et galeries.

(<https://www.barbaraschroeder.com/>)

En 2016, elle obtient le premier prix de la sculpture à l'Institut Culturel Bernard Magrez, avec une installation en porcelaine.

Membre Esprit Porcelaine, Limoges

Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres,

Membre associé de l'Académie Nationale des Sciences, des Arts et des Belles Lettres de Bordeaux.

LES COORDINATRICES

Alice Cazaux

Professeure agrégée d'arts plastiques, Docteure en arts qualifiée MCF et chercheuse associée à l'équipe Artes (UR 24141), auteure de la thèse « De l'idiot au fou dédoublé. Interprétations de la folie dans l'art actuel russe ». Chargée d'enseignements à l'Université Bordeaux Montaigne et enseignante dans le second degré, elle est également professeure relais pour la Gironde auprès de la DAAC, en charge notamment des relations avec le Capc et la Forêt d'art contemporain.

Aurélie Martinez

Docteure en Arts (Histoire, Théorie, Pratique) qualifiée MCF, chercheuse associée au Laboratoire MICA/ Figures de l'humanité (ADS), et chargée d'enseignements à l'Université Bordeaux Montaigne, auteure de *Images du corps monstrueux* paru chez L'Harmattan en 2011. Plasticienne, elle est également artiste intervenante et médiatrice culturelle pour la biennale « corps et arts visuels » Organo.

ACTE 1 /// NOV. 2022

RECOUVREMENT

Olivier de Sagazan,
Transfiguration, 2017
performance, 50 mn

TRANSFIGURATION

PERFORMANCE D'OLIVIER DE SAGAZAN

25.11.2022 / 19h00.

SALLE DE SPECTACLE, MDA, 120 places assises

Ouverture des portes à 18h30

A propos de cette performance dans la presse :
Cristina Marino, *Le Monde*, 1 mai 2017

“(…) Difficile de rendre compte par des mots de cette représentation inclassable à la frontière entre le « body painting », la transe, la transformation physique. Une chose est sûre : le public ne ressort pas indemne de ces quarante minutes passées à voir le visage et le corps d'Olivier de Sagazan se métamorphoser peu à peu en une créature grotesque, à mi-chemin entre l'animal, le monstre, l'alien, et quel que soit le sentiment que l'on éprouve face à cette œuvre indéfinissable (malaise, rejet, dégoût, admiration, stupéfaction, etc.), on ne peut s'empêcher de réfléchir à ce que cette transformation radicale d'un être vivant en une chose innommable, inqualifiable implique au niveau de la notion même d'humanité.”

Entretien avec l'artiste sur Arte, émission
Tracks :

[Lien vers le reportage](#)

ACTE 1 /// NOV. 2022

RECOUVREMENT

PERFORMANCE D'OLIVIER DE SAGAZAN

Olivier de Sagazan, au cours de sa performance *Transfiguration*, opère ce qui pourrait s'apparenter à un rituel transgressif et purificateur. Au cours de la performance il s'enduit d'argile jusqu'à l'étouffement, se sculpte, creuse ses traits et montre un portait sans cesse défiguré.

Au cours de ce processus, de multiples transfigurations s'opèrent sous nos yeux ; l'artiste remodèle totalement son apparence humaine grâce à ce matériau souple et malléable qu'est l'argile. Oter la matière met au jour un autre état mais il est temporaire, recouvert à nouveau ; les cycles de métamorphose sont fugaces, chaque état est éphémère.

Transfiguration. Ce terme, qui donne son titre à la performance, est d'origine religieuse et désigne au départ le personnage du Christ transfiguré, qui renaît d'entre les morts. Dans une acception plus large, contemporaine et laïque, il qualifie le passage d'un état à un autre (-*trans*), d'une apparence à une autre. Elle peut être spirituelle, corporelle, ou changer la perception du monde et de ses objets.

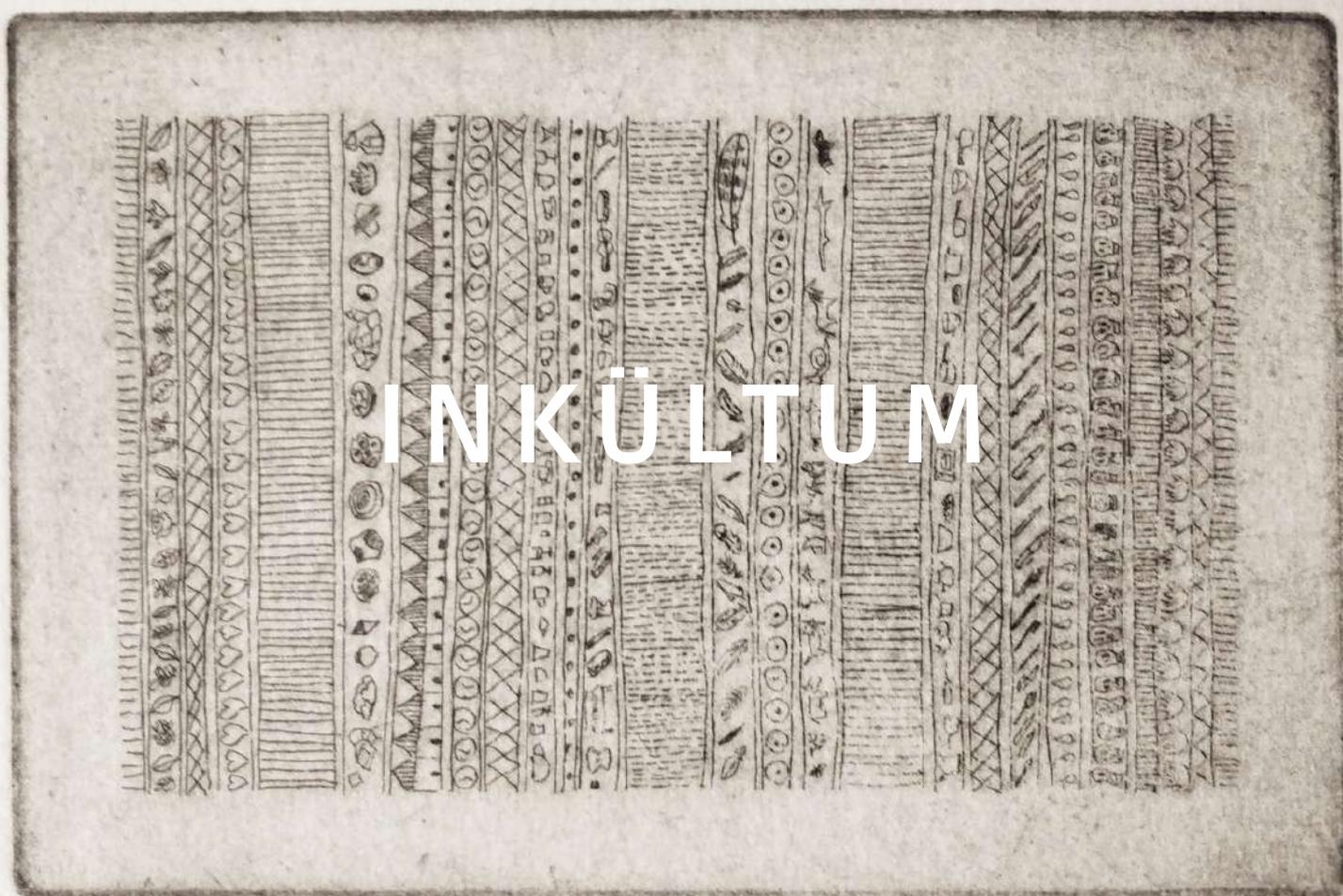
RÉSISTANCE/RÉSILIENCE

1 - RECOUVREMENT

NOV. 2022

EXPOSITION

29 OCT. - 26 NOV. 2022

- samedi 29/10 - **VERNISSAGE**. performances & concerts. 19h
lundi 31/10 - performance & danse buto (sur réservation)
samedi 12/11 - séances de divination par les commissaires & invités
samedi 19/11 - rencontre /// **Barbara Schroeder**. 15h
vendredi 25/11 - journée d'étude /// Résistance - résilience ACTE 1 "recouvrement"
--> Université Bordeaux Montaigne /// 9h30-16h
vendredi 25/11 - performance d'**Olivier de Sagazan**
--> Maison des Arts de l'université Bordeaux Montaigne, Pessac /// 19h
réservation auprès de la galerie 5UN7 pour les personnes extérieures à l'université
samedi 26/11 - **CLÔTURE**. rencontre & signature /// Olivier de Sagazan. 19h

5UN7. GALERIE D'ART CONTEMPORAIN
57 Rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux
Du mercredi au samedi / 15h - 19h
ou sur rendez-vous
06 25 58 76 31

Virginie Barré
Günter Brus
Olivier de Sagazan
Des Averses
Iris Dickson
Christophe Doucet
Benoît Huot
Vincent Marco
Aurélien Martinez
Olivier Paulin
Barbara Schroeder
Thomas Zürcher

5UN7

RÉSISTANCE/RÉSILIENCE

1 - RECOUVREMENT

NOV. 2022

EXPOSITION

INKÜLTUM

2022, des relents de fin du monde : crainte d'un conflit nucléaire, pandémies, pollution, Big Data grand manitou omniscient, pauvreté, réfugiés climatiques... Voilà le constat amer d'un siècle des Lumières qui vire à l'ultra noir.

Alors que de la modernité nous sentons les limites et que l'apocalypse devient tangible, à l'ère où notre quotidien même le plus insignifiant donne lieu à collecte et analyse à des fins de prédictions, cette exposition est le fruit d'un regard *ad marginem*, d'un pas de côté, d'un cabotage entre des pratiques qui figurent des formes rituelles, questionnent les accents sacrés de l'acte de création et opèrent aux antipodes de la divination numérique.

Nulle affirmation d'un pouvoir eucharistique ici, mais des artistes qui éprouvent leur propre cosmogonie, qui sanctuarisent des pratiques sciemment rétrospectives. Point de prédicateur mais des œuvres ambiguës, sur le fil, qui jouent la dualité et se gardent bien d'une interprétation univoque.

Écœuré des civilisations théocratiques évoluant autour du bras armé des rois et des diatribes des prêtres, l'être humain s'est voué de bonne foi aux Lumières de la Connaissance, remettant sa conscience à une approche hyper-rationnelle du réel. Néanmoins les échecs des idéologies – des philosophies de la terreur aux injustices du Kapital –, mais également les écueils insurmontables de la science et du progrès – l'Humain n'est toujours pas immortel mais possède l'Arme atomique et Instagram – nous forcent à constater qu'il ne reste de notre espoir d'ordre et de paix qu'une narcose narcissique. Ne serait-il pas temps de diriger nos regards ailleurs ?

Les entités transcendantes, des fragments d'âmes aux idées immenses, des personnifications des territoires que nous habitons aux manifestations surnaturelles de nos plus grandes peurs, l'immatériel donc, fait l'objet de transactions nombreuses au cœur de l'acte humain.

Ces transactions sont opérées et conduites au travers de rites, par l'intercession de médiateurs/trices qui incarnent et rendent palpable toute cette arborescence de phénomènes invisibles, pour en décortiquer la mystique et la rendre sensible au commun des mortels.

La figure de l'artiste, à l'instar de celle du sorcier/ière, compte bien évidemment au nombre de ces passeurs qui traduisent, parfois à même la chair, le langage obscur de l'ineffable, et tentent de se parer/ de s'emparer des forces et manifestations de l'occulte. Occasionnellement, par le biais d'une œuvre voilà que ces forces dédicatoires, païennes ou sacrées, touchent les frontières de la mort, de l'âme, celles qui séparent le monde humain de celui des esprits, des dieux et des démons, frontières dimensionnelles, frontières du possible et de l'impossible, du tangible et de l'intangible, tantôt pour en rétablir l'équilibre, tantôt pour en déchirer le voile, renouvelant par l'Art la sempiternelle transfiguration de l'immatériel sous le regard du public.

Une autre hypothèse voudrait que tout cela ne soit que fascination formelle voire mystification de la mystique...

5UN7. GALERIE D'ART CONTEMPORAIN
57 Rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux
Du mercredi au samedi / 15h - 19h
ou sur rendez-vous
06 25 58 76 31

RÉSISTANCE/RÉSILIENCE

1 - RECOUVREMENT

NOV. 2022

ACTE 1 /// NOV. 2022

RECOUVREMENT

WORKSHOP

26.11.2022 / 9h30 - 17h

GYMNASE DU LYCÉE MICHEL DE MONTAIGNE

Au cours d'un workshop d'une journée, les lycéens de terminale spécialité arts plastiques du lycée Michel de Montaigne, guidés par leur enseignante Séverine Braud, accueilleront les étudiants en danse, théâtre et arts plastiques de l'université Bordeaux Montaigne.

Après un temps d'échange et de conseil sur la pratique de chacun, Olivier de Sagazan accompagnera le groupe dans le processus créatif d'une performance.