

Une bibliographie commentée en temps réel: l'art de la performance au Québec et au Canada

30 avril – 20 juin 2015

Une exposition de recherche
et une série de conférences à Artexte

ARTEXTE

3 Préface

4 Une bibliographie commentée en temps réel: l'art de la performance au Québec et au Canada

6 Sélection de documents et publications

16 Conférences dans le cadre de l'exposition

17 Biographies

19 Colophon

Préface

L'exposition *Une bibliographie commentée en temps réel* est la première présentation du projet de recherche universitaire qui s'échelonne à long terme, *Une bibliographie commentée: l'art de la performance au Québec et au Canada*. Ce dernier, initié par le département d'histoire de l'art de l'UQAM, vise à dresser l'inventaire des textes et des ouvrages que des théoriciens, critiques, artistes, conservateurs et autres auteurs ont rédigés par anticipation, en réaction ou en réponse à l'art performatif.

La performance comme pratique discursive et interdisciplinaire est basée sur une générosité et un intérêt intergénérationnels, notamment au Québec et au Canada où l'art d'avant-garde s'est manifesté dans les centres d'art, les festivals et les publications, fondés et gérés par des artistes. Bien que l'on a beaucoup écrit sur la performance au Québec et au Canada au cours des dernières années, ce projet de recherche est le premier à rassembler l'ensemble des écrits, textes et ouvrages publiés sur l'art local et national de la performance dans une version initiale de la bibliographie commentée. En plus de favoriser une meilleure connaissance de l'histoire de la performance, cette étude fait également la lumière sur ses conditions et modes de production, sur la manière dont elle est perçue et sur la réception des pratiques performatives au cours des 50 dernières années.

Pour l'équipe de recherche, l'enjeu était de rendre visible dans un espace d'exposition le processus qui a mené à la collecte d'un ensemble foisonnant de publications, démontrant ainsi la vitalité de la réflexion en lien avec la performance. Ce projet s'inscrit dans une démarche collective, faisant appel à la contribution d'artistes, d'auteurs et de chercheurs, autour d'une forme d'art qui s'est elle-même développée dans un élan collectif. Il est particulièrement intéressant de noter qu'une grande part de la production des écrits est attribuable aux artistes. Cela ne s'explique pas par un manque d'intérêt de la part des théoriciens, comme la bibliographie démontre bien, mais essentiellement par le fait que l'écriture, comme la recherche et la réflexion, fait partie intégrante de la performance, de son histoire et de son avenir en tant que genre d'avant-garde au Québec et au Canada.

Sarah Watson

Une bibliographie commentée en temps réel: l'art de la performance au Québec et au Canada

Une exposition de recherche et
une série de conférences à Artexte

L'exposition *Une bibliographie commentée en temps réel* est la première présentation du projet de recherche universitaire qui s'échelonne à long terme, *Une bibliographie commentée: l'art de la performance au Québec et au Canada*. Ce dernier, initié par le département d'histoire de l'art de l'UQAM, vise à dresser l'inventaire des textes et des ouvrages que des théoriciens, critiques, artistes, conservateurs et autres auteurs ont rédigés par anticipation, en réaction ou en réponse à l'art performatif.

La performance comme pratique discursive et interdisciplinaire est basée sur une générosité et un intérêt intergénérationnels, notamment au Québec et au Canada où l'art d'avant-garde s'est manifesté dans les centres d'art, les festivals et les publications, fondés et gérés par des artistes. Bien que l'on a beaucoup écrit sur la performance au Québec et au Canada au cours des dernières années, ce projet de recherche est le premier à rassembler l'ensemble des écrits, textes et ouvrages publiés sur l'art local et national de la performance dans une version initiale de la bibliographie commentée. En plus de favoriser une meilleure connaissance de l'histoire de la performance, cette étude fait également la lumière sur ses conditions et modes de production, sur la manière dont elle est perçue et sur la réception des pratiques performatives au cours des 50 dernières années.

Pour l'équipe de recherche, l'enjeu était de rendre visible dans un espace d'exposition le processus qui a mené à la collecte d'un ensemble foisonnant de publications, démontrant ainsi la vitalité de la réflexion en lien avec la performance. Ce projet s'inscrit dans une démarche collective, faisant appel à la contribution d'artistes, d'auteurs et de chercheurs, autour d'une forme d'art qui s'est elle-même développée

dans un élan collectif. Il est particulièrement intéressant de noter qu'une grande part de la production des écrits est attribuable aux artistes. Cela ne s'explique pas par un manque d'intérêt de la part des théoriciens, comme la bibliographie démontre bien, mais essentiellement par le fait que l'écriture, comme la recherche et la réflexion, fait partie intégrante de la performance, de son histoire et de son avenir en tant que genre d'avant-garde au Québec et au Canada.

Une bibliographie commentée en temps réel constitue une première étape de la diffusion de la recherche et donne à voir une partie du matériel colligé en partenariat avec la bibliothèque des arts de l'UQAM et Artexte. La salle d'exposition est transformée en centre de recherche, bibliothèque spécialisée sur l'histoire de la performance et lieu de conférences et de discussions. L'objectif est de permettre aux visiteurs de comprendre l'évolution de la performance en consultant la bibliographie annotée et une sélection de documents et publications faite par Tim Clark, Sylvie Cotton, Doyon/Demers, Michelle Lacombe, Tanya Lukin Linklater, Tanya Mars & Johanna Householder, Alain-Martin Richard, Clive Robertson et Guy Sioui Durand. L'exposition ainsi que les conférences avec Sylvie Lacerte, Jacob Wren et Richard Martel, offrent un aperçu des réseaux complexes qui définissent les divers rôles et les rapports entre le performeur, le spectateur et leur époque en proposant une lecture croisée des principales catégorisations de la performance relatives au temps, au lieu, au sujet et aux techniques artistiques.

Barbara Clausen, commissaire et directrice de recherche
Équipe de recherche et commissariat: Jade Boivin,
Emmanuelle Choquette, Joëlle Perron-Oddo, Julie Riendeau

Sélection de documents et publications

Bataille, G. (1977). *Story of the Eye by Lord Auch*. New York: Urizen Books.

Firestone, S. (1970). *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*. New York: Bantam Books.

Horvitz, R. (1976). Chris Burden. *Artforum*, 14(9), 24-31.

Kempis, à T. (1951). *The Imitation of Christ*. London: Penguin.

Lyon, D. (1968). *The Bikeriders*. New York: The MacMillan Company.

McCarthy, C. (1985). *Blood Meridian Or the Evening Redness in the West*. New York: First Vintage International Edition.

Meyer, U. (1972). *Conceptual Art*. New York: Dutton Paperback.

Pontbriand, C. (éd.) (1981). *Performance textes & documents: actes du colloque 'Performance et multidisciplinarité: postmodernisme' = Performance: texts & documents: proceedings of the conference 'Multidisciplinary aspects of performance: postmodernism'*. Montréal: Éditions Parachute.

Warnock, M. (1978). *Ethics Since 1900*. London: Oxford University Press.

Wittgenstein, L. (1961). *Tractatus Logico-Philosophicus*. London: Routledge, Kegan Press.

Wittgenstein, L. (1968). *Philosophical Investigations*. Oxford: Basil Blackwell.

Baas, J. et Jacob, M. J. (2004). *Bouddha Mind in Contemporary Art*. Berkeley, University of California Press.

Déry, L.; Groot, de R. et Pocreau, Y. (2006). *Raphaëlle de Groot: En exercice. Raphaëlle de Groot: En exercice*. Montréal, Galerie de l'UQAM.

Drouin-Brisebois, J. et al. (2008). *Caught in the Act: The Viewer as Performer*. Ottawa: Musée des beaux arts du Canada.

Giannachi, G. et al. (2012). *Archeologies of Presence: Art, Performance and the Persistence of Being*. Oxon: Routledge.

Jean, M.J. (éd.) (2010). *Mladen Stilinovic*. (33) Montréal: VOX image contemporaine / contemporary image.

Loubier, P. et Karen S. (2011). *Karen Elaine Spencer: Porteur de rêves = Dream Listener*. Alma: Sagamie édition d'art.

Markonish, D. (éd.) (2012). *Oh Canada: Contemporary Art from North America*. Cambridge: MIT Press; North Adams: MASS MoCA.

Montano, L. (2000). *Performance Artists Talking in the Eighties*. Berkeley: University of California Press.

Pontbriand, C. (éd.) (1981). *Performance textes & documents: actes du colloque 'Performance et multidisciplinarité: postmodernisme' = Performance: texts & documents: proceedings of the conference 'Multidisciplinary aspects of performance: postmodernism'*. Montréal: Éditions Parachute.

Rosler, M., Vidokle A., et Wright, S. (2007). *Martha Rosler Library*. Paris: Institut national d'histoire de l'art.

Bronson, A.A. et Gale, P. (éd.) (1979). *Performance by artists*. Toronto: Art Metropole.

Guest, T. (1986). *General Idea: The Armoury of The 1984 Miss General Idea Pavilion / Videoseries 86/87: Videotapes by General Idea*. New York, NY: 49th Parallel.

Luhmann, N. (2000). *Art as a Social System*. Stanford: Stanford University Press.

Matériau manœuvre. (1990). *Inter: art actuel*, 47, 1-62.

Ministère de la culture et des communications. (1990). Chiffres à l'appuie. VI(1), 12.

Office québécois de la langue française. (2010). Performance. Dans *Le grand dictionnaire terminologique*

Riolon, L.R., Rouch, J., Surugue, B. et Films de la Pléiade. (2005). *Le maître fou*. Paris: Éditions Montparnasse.

Robho(5-6) (1971).

Swidzinski, J. (1979). *Art, Society and Self-consciousness*. Calgary: Alberta College of Art Gallery.

Vattimo, G. (1990). *La société transparente*. Paris: Desclée de Brouwer.

Bajar, K., Bergvall, C., Budzick, S., Bush, M., Condé, C., Cotton, S., Dajczer, B., Dawn, K., Guerrilla Girls, Women with Kitchen Appliances et.al. (2002). *Culinary Arts Institute Performance Recipe Book*. Montréal: La Centrale.

Bruguera, T. (2006), *Vigilantes: The Dream of Reason*. Toronto: Fado Performance Art Center et Montréal: La Centrale.

Cotton, S. (2006). Sylvie Cotton: *Je préfère tout*. Compton: Îles fortunées.

Couillard, P. et Johnson, E. (2014). *Duorama Golden Book Series #1 - #120*. Toronto: FADO Performance Art Centre

Forkert, K. (1996). *Kirsten Forkert: Performances*. Montréal: Kirsten Forkert.

Fournier, N. et Spencer, K. (2003). *Performance Chics*. Montréal: La Centrale.

Fraser, M. and Lafortune, M.-J. and Kocache, M. (2003). *Gestes d'artistes = Artists' Gestures*. Montréal: Optica.

Garneau, D. (2013). Extra-Rational Aesthetic Action and Cultural Decolonization. *FUSE* 36 (4), 14-23.

Guttman, k.g. (2006). *Eclipse I and II: k.g. Guttman*. Montréal: k.g. Guttman.

Kausalainen, E. et Simon, V. (éd.) (2004). *Take Out: Performance Recipes for public space = Prête à porter: Recettes de performance pour l'espace public*. Montréal: La Centrale.

Shed'art (1998). *Document éphémère*. Montréal: collection Arttexte.

Bryan-Wilson, J. (2012). Still Relevant: Lucy R. Lippard, Feminist Activism, and Art Institutions. Dans Lippard, L. R., C. Morris, V. Bonin et M. Brooklyn (éd.), *Materializing Six Years: Lucy R. Lippard and the emergence of conceptual art*. Cambridge: The MIT Press, 71-95.

Eleey, P. (2008). If You Couldn't See Me: The Drawings of Trisha Brown. Dans Eleey, P. (éd.), *Trisha Brown: So that the Audience Does Not Know Whether I Have Stopped Dancing*. Minneapolis: Walker Art Center, 18-35.

Garneau, D. (2012). Imaginary Spaces of Conciliation and Reconciliation. Dans Ayumi, G. and Jonathan Dewar, J. (éd.), *West Coast Line: Reconcile This!* (74), 28-37.

Farrell Racette, S. (2012). Encoded Knowledge: Memory and Objects in Contemporary Native American Art. Dans Mithlo, N. (éd.), *Manifestations: New Native Arts Criticism*. Santa Fe: Museum of Contemporary Native Art.

Forti, S. (1974). *Handbook In Motion*. Halifax: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design.

Garneau, D. (2012). Imaginary Spaces of Conciliation and Reconciliation. *West Coast Line: Reconcile This!*, 46 (2), 28-38.

Hooks, B. (2000). Coming to Class Consciousness. Dans Hooks, B. (éd.), *Where we stand: class matters*. New York: Routledge, 24-37.

Hooks, B. (1990). Marginality as a site of resistance. Dans Ferguson, R. (éd.), *Out there marginalization and contemporary cultures*. New York, Cambridge: New York New Museum of Contemporary Art, MIT Press, 241-243.

Sontag, S. (2002). The Aesthetics of Silence. Dans Sontag, S. (éd.), *Styles of Radical Will*. États-Unis: Picador, 3-34.

Taylor, D. (2003). *Who When What Why. The archive and the repertoire: performing cultural memory in the Americas*. Durham: Duke University Press.

Wofford, T. (2011). Signifying Race in David Hammons' Spade Series. Dans Hammons, D., C. R. Tilton, L. Charlwood, G. Jack Tilton, Roberts et G. Tilton (éd.), *L.A. object & David Hammons body prints*. New York: Tilton Gallery, 88-134.

Wood, C. (2007). *Yvonne Rainer: The Mind is a Muscle*. Londres: Afterall Books.

Arcan, W., Canyon, B., Coyote, I.E., David, T., Dragu, M., Lewis, G., Henry, K., Maracle, A., Mars, T., Pechawis, A., Radul, J., Wong, P. et Kiss & Tell. (2000). *Live at the End of the Century: Aspects of Performance Art in Vancouver*. Vancouver: Grunt Gallery.

Auslander, P. (1999). *Liveness: performance in a mediatized culture*. London: Routledge.

Bachelard, G. (1994). *The poetics of space: the classic look at how we experience intimate places*. Boston: Beacon Press.

Bronson, A.A. et Gale, P. (éd.) (1979). *Performance by artists*. Toronto: Art Metropole.

Phelan, P. (1993). *Unmarked the politics of performance*. London: Routledge.

Rainer, Y. (1974). *Work 1961-73*. Halifax: Halifax Nova Scotia College of Art and Design.

Trueblood Brodzky, Anne (éd.). (1981). *Ritual Actions*. artscanada, 38 (240-241).

Wilson, M. (1997). Performance Art: (Some) Theory and (Selected) Practice at the End of This Century. *Art Journal*, 56(4), 2-3.

Barber, B., Birnie Danzker, J.-A., Blakind, A., Bluin, R. et Roth, M. (1979). *Living Art Vancouver*. Vancouver: Western Front/Pumps/Video In.

Choinière, F. et Thériault, M. (éd.) (2005). *Point & shoot: performance et photographie*. Montréal: Dazibao.

Juno, A. (1999). *Angry Women*. RE/Search (13), New York: Juno Books.

Lippard, L.R. (1976). *From the center feminist essays on women's art*. New York: E. P. Dutton.

Roth, M. (1983). *The Amazing decade women and performance art in America: 1970-1980*. Los Angeles: Astro Artz.

Singh, V. (éd.) (2004). *Ritual in Contemporary Performance: A Document of the Contemporary Ritual Series*. Vancouver: Western Front.

Weintraub, L. (1996). *Art on the Edge and Over Searching for Art's Meaning in Contemporary Society 1970s-1990s*. Litchfield : Art Insights, Inc.

Ardenne, P. (2002). *Un art contextuel, création artistique, en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation*. Paris: Flammarion.

Debord, G. (1992). *La société du spectacle*. Paris: Paris Gallimard.

Deleuze, G. et Guattari, F. (1980). *Mille plateaux: capitalisme et schizophrénie*. Paris: Éditions de Minuit.

Dewey, J. (1934). *Art as experience*. New York: Putnam.

Filliou, R. (1995). *From political to Poetical Economy*. Vancouver: University of British Columbia.

Fréchette, J.; Martel, R.; Perreault, N.; Richard, A.-M. et Saint-Hilaire, J.-C. (1995). *Territoires Nomades: Une manoeuvre des membres du collectif Inter/Le Lieu*. Québec: Les Éditions Intervention.

Inter: art actuel (1-119) (1978-)

Loeffler, C. et Tong, D. (1989). *Performance anthology source book of California performance art*. San Francisco: Last Gasp Press, San Francisco Contemporary Arts Press.

Loubier, P. et Ninacs, A.-M. (éd.) (2001). *Les commensaux: quand l'art se fait circonstances = when art becomes circumstance*. Montréal: Centre des arts actuels SKOL.

Martel, F. et Thériault, N. (1973). *Québec Underground 1962-1972*. (Vol. 2). Montréal: Les éditions Médiart.

Richard, A.-M. et Robertson, C. (éd.) (1991). *Performance au Canada 1970-1990 = Performance in Canada: 1970-1990*. Québec, Toronto: Éditions Intervention, Coach House Press.

Adams, M.L., Adelman, S., Buchanan, H., Carol, E., Cossman, B., Ditta, S., Fung, R., Johnson, L., Kiss & Tell, Marriott, J., McCormack, T., Metcalfe, R., Paterson, A.J., Tam, H. et Waugh, T. (1997). *Suggestive Poses: Artists and Critics Respond to Censorship*. Toronto: Photographers Workshop.

Baert, R., Bronson, A.A., Blouin, R., Gale, P. et Lewis, G. (1987). *From Sea to Shining Sea*. Toronto: The Power Plant.

Beaudoin, S., Chaplin, T., Colette, Dawn, K., Dempsey, S., Drobnick, J., Echenberg, R., Fisher, J., Grimard, N., Liliefeldt, L., Martin, C., McFarlane, D., Migone, C., Millan, L. et Walter, K. (2002). *CounterPoses: Re-concevoir le tableau vivant = CounterPoses: Re-imagining Tableaux Vivants*. Montréal: Oboro.

Bronson, A.A. et Gale, P. (éd.) (1979). *Performance by artists*. Toronto: Art Metropole.

Buckley, B., Cleland, S. et French, B. (2010). *Bruce Barber: Work 1970 - 2008*. Woolloomooloo: Artspace.

Couillard, P., Doyon/Demers, La Roche, H., Ouellet, P., Reeves, N., Richard, A.-M., Robertson, C., Sioui Durand, G. et Trudel, M. (2014). *Alain-Martin Richard: Performances, manoeuvres et autres hypothèses de disparition = Performances, Manoeuvres and Other Hypotheses for Disappearing*. Toronto: FADO.

Couillard, P., Duff, T., Fisher, J., Gledhill, R., Henricks, N., Kwan, W., Ledoux, P., Nash, J., Oille, J., Oughton, J., Paterson, A.J., Patterson, P., Sawchuk, K., Tuer, D. et Vaïs, M. (2008). *Ironic to Iconic: the Performance Works of Tanya Mars*. Toronto: FADO.

Culley, P., Knights, K., Radul, J., Varty, A., Wallace, K. et Wood, W. (1993). *Whispered Art History: Twenty Years at the Western Front*. Vancouver: Arsenal Pulp Press.

Greyson, J., Shilts, R., Leavitt, D. et Volodya. (1993). *John Greyson: Urinal and Other Stories*. Toronto: Art Metropole.

Householder, J. et Mars, T. (éd.) (2004). *Caught in the act: an anthology of performance art by Canadian women*. Toronto: YYZ Books.

Martel, R., Apisuk, C., Aguiar, F., Andersen, E., Barber, B., Blaine, J., Beke, L., Diesen, V., Donguy, J., Dreyfus, C., Ehrenberg, F., Ferrando, B., Ferrer, E., Fontana, G., Guzek, L., Herbert, S., Higgins, D., Hushegyi, G., Jappe, E., Labelle-Rojoux, A., Lebel, J.-J., Marsh, A., Muñoz, V., Murin, M., Restany, P., Richard, A.-M., Roussel, D., Shimoda, S., Sverakova, S., Szombathy, B., Űto, G. et Wilson, M. (2001). *Art Action 1958-1998*. Québec: Éditions Intervention.

(suite p.14...)

(...suite)

Pontbriand, C. (éd.) (1981). *Performance textes & documents: actes du colloque 'Performance et multidisciplinarité: postmodernisme' = Performance: texts & documents: proceedings of the conference 'Multidisciplinary aspects of performance: postmodernism'*. Montréal: Éditions Parachute.

Richard, A.-M. et Robertson, C. (éd.) (1991). *Performance au Canada 1970-1990 = Performance in Canada: 1970-1990*. Québec, Toronto: Éditions Intervention, Coach House Press.

Robertson, C. et Woodrow, P. (éd.) (1975). *W.O.R.K.S.C.O.R.E.P.O.R.T.* Calgary, Collumpton: W.O.R.K.S., Beau Geste Press.

Stimson, A., Houle, T., Nanibush, W., L'Hirondelle, C., Rice, R. et Goto, A. (2014). *The Life and Times of Buffalo Boy*. Calgary: Truck, M:ST Performative Art Festival.

Ardenne, P. (2002). *Un art contextuel, création artistique, en milieu urbain, en situation, d'intervention, de participation*. Paris: Flammarion.

Bourriaud, N. (2001). *Esthétique relationnelle*. Dijon: Les presses du réel.

Couillard, P., Doyon/Demers, La Roche, H., Ouellet, P., Reeves, N., Richard, A.-M., Robertson, C., Sioui Durand, G. et Trudel, M. (2014). *Alain-Martin Richard: Performances, manœuvres et autres hypothèses de disparition = Performances, Manœuvres and Other Hypotheses for Disappearing*. Toronto: FADO.

Lippard, L. (1990). *Mixed Blessings. New Art in a Multicultural America*. New York: New Press.

MacLennan, A. et Watson, G. (2003). *Alastair MacLennan Knot Naught. A retrospective*. Belfast: Ormeaux Baths Gallery.

Martel, F. et Thériault, N. (1973). *Québec Underground 1962-1972*. (Vol. 2). Montréal: Les éditions Médiart.

Martel, R. (2001). *Arts d'attitudes. Discussion. Action. Interaction*. Québec: Éditions Intervention.

Martel, R. (2005). *Art - Action*. Dijon: Les presses du réel.

Richard, A.-M. et Robertson, C. (éd.) (1991). *Performance au Canada 1970-1990 = Performance in Canada: 1970-1990*. Québec, Toronto: Éditions Intervention, Coach House Press.

Sioui Durand, G. (1997). *L'art comme alternative réseaux et pratiques d'art parallèle au Québec: 1976-1996*. Québec: Éditions Intervention.

Conférences dans le cadre de l'exposition

Sylvie Lacerte

Poésie et storytelling : un itinéraire de la performance chez Vera Frenkel, de la graphie aux nouveaux médias
14 mai à 18 h (en français)

Trois œuvres marquantes de Vera Frenkel seront examinées à l'aune de son parcours «performatif» tout au long d'une carrière foisonnante. *String Games: Improvisation for Inter-City Video* (Montréal-Toronto, 1974), «...from the Transit Bar / ...du transitbar» (1992–2015) et *ONCE NEAR WATER: Notes from the Scaffolding Archive* (2008–2015). Trois œuvres qui figuraient dans l'exposition *Vera Frenkel. Cartographie d'une pratique | Mapping a Practice* à la SBC Galerie d'art contemporain, en 2010. Ces trois pièces créées à des périodes différentes de la pratique de Frenkel, mais présentées encore jusqu'à tout récemment, sont des exemples remarquables de la démarche performative que Frenkel mène depuis les 40 dernières années. Du spoken word avant la lettre, car Frenkel est aussi poète, aux nouveaux médias, en passant par ses installations, l'artiste n'a jamais apprécié les étiquettes pour décrire son travail, afin d'éviter les catégories trop restrictives. Elle préfère se définir comme une artiste multidisciplinaire, faute d'une appellation plus juste. Pionnière de l'utilisation des «nouvelles technologies» en art, tant au Canada qu'à l'étranger, Frenkel a néanmoins tissé un fil conducteur que l'on retrouve dans toutes ses œuvres.

Jacob Wren

An apology that I have not properly documented my early performance work
21 mai à 18 h (en anglais)

Partant de sa réticence initiale à documenter son propre travail, Jacob Wren présentera dans cette conférence le développement de sa pratique de performance collective, mode de travail qui considère la situation de la performance comme étant intrinsèquement vulnérable et paradoxale, et qui lutte contre son échec inhérent bien qu'elle soit en quête d'une connexion possible, inévitable.

Richard Martel

Systèmes périphériques et périphérie des systèmes
28 mai à 18 h (en français)

Cette présentation de Richard Martel ouvre la réflexion sur le potentiel de l'action comme moyen d'investigation d'un avenir non conditionné et ouvert aux périphéries. En échappant au règne des grands centres, en établissant la pratique sur une base de relations en réseau et en laissant l'activité artistique évincer l'œuvre comme une finalité, il apparaît possible de transformer le système de l'intérieur. Richard Martel poursuivra sur le rôle majeur joué par Le lieu, centre en art actuel dans l'organisation et la participation à plusieurs événements de performance d'envergure ainsi que celui de la revue *Inter, art actuel*, dans l'exploration du concept de la manœuvre en relation avec son contexte et son potentiel de remise en cause du modèle dominant.

Biographies

HOUSEHOLDER, Johanna

Depuis la fin des années 1970, Johanna Householder utilise la performance, la vidéo et diverses techniques comme moyens de détournement culturel. En tant que membre du collectif féministe *The Clichettes* dans les années 1980, elle participa à l'instauration du surjeu en tant que média viable pour la critique culturelle. Householder est également fondatrice et codirectrice du *7a*11d International Festival of Performance Art* qui a eu lieu en 2014. Récemment, elle a présenté des performances au *M:ST* à Calgary, à *Art Nomade* à Chicoutimi et *Undisclosed Territory* à Solo en Indonésie. Elle a coédité en 2004 *Caught in the Act: An anthology of performance art by Canadian women* avec Tanya Mars et, à paraître en 2015, un deuxième volume, *Caught in the Act II*. Elle est professeure à la Faculté des arts de l'OCAD University à Toronto.

LACERTE, Sylvie

Sylvie Lacerte est historienne et théoricienne de l'art et des musées, commissaire et critique d'art indépendante. Elle a publié *La médiation de l'art contemporain* (2007), tiré de sa thèse de doctorat. Elle a livré des communications au Québec, au Canada, en Europe et en Asie, dont une récente, sur les *9 Evenings*, en janvier 2015 à Istanbul. Elle a produit de nombreux textes pour des revues savantes et d'art, des catalogues d'exposition et des anthologies. Sylvie Lacerte a aussi enseigné à l'UQAM, à l'Université McGill et à l'Université Laval à Québec. En 2010, elle fut commissaire invitée, à la SBC Galerie d'art contemporain, de l'exposition *Vera Frenkel. Cartographie d'une pratique | Mapping a Practice*; elle a dirigé à cette occasion la publication du catalogue imprimé et en ligne (Fondation Daniel Langlois pour l'art, la science et la technologie). Elle vit et travaille à Montréal.

CLARK, Tim

Artiste interdisciplinaire, Tim Clark articule ses projets autour de la performance, de la photographie, de la vidéo et de l'installation, et traite d'enjeux tels que les conflits sociaux, l'impérialisme et les pratiques éthiques. Depuis 2010, il s'intéresse plus particulièrement à la formulation d'une critique généalogique en égard au premier et second Conseil Écumenique de Nicée et leurs effets sur l'histoire de la modernité. Son travail a été montré en Europe et en Amérique du Nord. En 2008, une exposition rétrospective de son œuvre est présentée à la Galerie Leonard et Bina Ellen de l'Université Concordia, et il prend part à *Traffic: Conceptual Art in Canada 1965–1980* de la Justina M. Barnicke Gallery, à l'Université de Toronto.

COTTON, Sylvie

Sylvie Cotton est une artiste interdisciplinaire, auteure et commissaire dont la recherche est liée aux pratiques de la performance, de l'art action, du dessin, de l'écriture et de la pratique en résidence. Faisant appel aux formes installatives pour la réalisation de projets d'exposition, elle réalise des œuvres qui ouvrent sur la création de situations menant à l'instauration d'un rapport avec l'autre ou à une infiltration dans le monde de l'autre. Elle a été directrice du Centre des arts actuels Skol, a participé à de nombreux événements internationaux, présenté une exposition rétrospective de ses œuvres plastiques à la Galerie Joyce Yahouda et est membre du Centre Clark. En 2013, elle a publié *Moi Aussi* avec Nathalie de Blois. Elle est doctorante en étude et pratique des arts à l'UQAM.

DOYON /DEMERS

Sans atelier et *indisciplinaire*, Doyon/Demers explore depuis 1987 *l'in situ*, *l'in socius*, l'art action et la relation entre l'art et la vie. Le duo, réunissant Hélène Doyon et Jean-Pierre Demers, publia plusieurs articles, dont les plus récents «Ratisser le réel» dans la monographie *Alain-Martin Richard – Performances, manœuvres et autres hypothèses de disparition* et «Weaving an interdisciplinary research methodology» dans *Artes e Seus Territórios*. Leur travail a été présenté dans plusieurs événements et expositions au Canada, en Europe, au Brésil, à Cuba, ainsi qu'au Japon.

LUKIN LINKLATER, Tanya

La pratique artistique de Tanya Lukin Linklater touche la chorégraphie expérimentale, la performance, la vidéo et le texte. Elle est interpellée par les interstices entre arts visuels et poésie, intéressée par la pédagogie, les langues autochtones et les thématiques corporelles. Son travail a été montré dans les Amériques, notamment au Musée d'art contemporain de Santiago (Chili), à la SBC Galerie d'art contemporain (Montréal), à l'Open Space (Victoria), à l'Urban

Shaman (Winnipeg), à l'Images Festival et au Musée d'art contemporain canadien (Toronto), au Museum of Contemporary Native Art (Santa Fe) et au Western Front Gallery (Vancouver). Elle est Alutiq et sa famille vient des villages autochtones de Port Lions et d'Afognak, en Alaska du Sud; elle habite maintenant dans le Nord de l'Ontario.

MARS, Tanya

Tanya Mars est une artiste de performance et de vidéo active sur la scène artistique canadienne depuis les années 1970. Son travail est caractérisé par une imagerie féministe satirique et politiquement engagée. Membre fondatrice et directrice de La Centrale Galerie Powerhouse à Montréal, elle a également été rédactrice en chef de *Parallelogramme* durant 13 ans. Elle a présenté de multiples performances partout au Canada, à Valparaíso au Chili, au Mexique, en Suède, en France, en Chine et en Finlande. Elle codirige *Caught in the Act* (2004) et *Caught in the Act II* (2015) avec Johanna Householder et, en 2008, un livre sur son travail, *Ironie to Iconic: The Performance Works of Tanya Mars*, est édité par Paul Couillard. Elle a reçu le Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques en 2008 et enseigne à l'Université de Toronto à Scarborough au département d'art, culture et média.

MARTEL, Richard

Richard Martel est un artiste multidisciplinaire québécois installé à Québec depuis 20 ans et qui présente régulièrement ses œuvres tant ici qu'à l'étranger. Actif dans plusieurs domaines, il explore les arts visuels, principalement l'installation et la performance, la vidéo et l'installation vidéo, la radio, l'écriture, l'édition, l'organisation d'événements et l'enseignement. Membre fondateur des Editions Intervention, dont il est coordonnateur, Martel est à l'origine de la revue *Inter, art actuel* dont il est toujours rédacteur, et du Lieu, centre en art actuel (1982) avec lequel il organise la Rencontre internationale d'art performance (RIAP) à Québec. Engagé dans la pratique et la théorie, il s'intéresse à l'art comme système d'expérimentation et de transgression, ainsi que comme activité comportementale poétique.

RICHARD, Alain-Martin

Depuis la fin des années 1970, Alain-Martin Richard est performeur, artiste, éditeur et critique. Par une pratique multidisciplinaire, il s'intéresse aux liens entre société et art, et considère celui-ci comme une action poétique, édictée par la philosophie. Avec Martin Mainguy, il est membre du collectif Les causes perdues, dédié à l'exploration des possibilités de la poésie contemporaine. Codirecteur de *Performance au/in Canada 1970-1990* avec Clive Robertson, il fut également un membre actif d'INTER/Le Lieu. En collaboration avec les Editions Intervention, il organise plusieurs événements de performance et en 1991, il est commissaire de l'événement *Au contraire, la performance* au Musée du Québec. Commissaire d'événements majeurs incluant un volet performance (Amos, Moncton, Chicoutimi), il est aussi membre du comité de programmation de Folie/Culture, depuis 2004.

ROBERTSON, Clive

Clive Robertson pratique le commissariat et l'art de la performance en Angleterre depuis 1970. En 1972, il est cofondateur du collectif international de performance et d'édition W.O.R.K.S avec Paul Woodrow, à Calgary. Robertson est l'un des éditeurs fondateurs de *Voicespence Audio Art Publishing* (1972) et de *Centerfold / FUSE magazine* (1976). Avec Alain-Martin Richard, il dirige la publication *Performance au/in Canada 1970-1990* (Coach House Press / Éditions Intervention, 1991) et en 2007, il produit *THEN + THEN AGAIN: Practices Within An Artist-Run Culture, 1969-2006 / Encore et encore: la pratique dans la culture des centres d'artistes, 1969-2006*, une exposition itinérante qui offre une rétrospective archivistique de ses collaborations. En ce moment, il travaille à un long métrage documentaire intitulé *I.O.60's (In Our Sixties)* où il renoue avec des communautés artistiques du Royaume-Uni et du Canada. Clive est reconnu comme étant un théoricien d'autorité ainsi qu'un historien de la culture des centres d'artistes autogérés. Il enseigne actuellement l'art de la performance, l'histoire de l'art ainsi que les Cultural Studies à l'Université de Queens.

SIOUI DURAND, Guy

Wendat (Huron) originaire de Wendake, Guy Sioui Durand est sociologue (PH. D.), critique d'art, commissaire indépendant, conférencier de renom et crée des harangues performées autochtones. L'art actuel et l'art amérindien sont ses domaines d'intervention. Cofondateur de la revue *Inter* (Québec, 1978), il collabore à plusieurs périodiques culturels et événements d'art nationaux et internationaux. Son livre *L'art comme alternative. Réseaux et pratiques d'art parallèle au Québec, 1976-1996*, a été salué par la critique et s'impose comme une référence. Les dossiers sur l'art amérindien actuel, *Les ruses de Corbeau / Coyote / Carcajou* paru dans la revue *Esse, arts + opinions* (été 2002) et *Indiens / Indians / Indios* publié dans la revue *Inter, Art actuel* (hiver 2009-2010) qu'il a coordonnée, présentent un survol inédit au Canada. Ses ouvrages *Les très riches heures de Jean-Paul Riopelle* (2000) et *Riopelle. Indianité* (2001) ont reçu des éloges pour l'originalité et la convivialité de son approche de l'univers de Jean-Paul Riopelle.

WREN, Jacob

Jacob Wren est écrivain, performeur et commissaire. Parmi ses publications figurent notamment *Families Are Formed Through Copulation, Revenge Fantasies of the Politically Dispossessed* et *Polyamorous Love Song*, finaliste pour le Fence Modern Prize in Prose de 2013 et sélectionné comme l'un des meilleurs livres de 2014 par The Globe and Mail. En tant que codirecteur artistique du collectif interdisciplinaire PME-ART, basé à Montréal, il a co-créé les performances *En français comme en anglais, it's easy to criticize, Individualism Was A Mistake, The DJ Who Gave Too Much Information* et *Every Song I've Ever Written*. Il a grandement voyagé à l'international et écrit abondamment sur l'art contemporain.

Première présentation du projet de recherche universitaire « Une bibliographie commentée: l'art de la performance au Québec et au Canada 1940-2010 », (2014-2017) sous la direction de Barbra Clausen et le Département d'histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal.

Équipe de recherche et commissariat:
Jade Boivin, Emmanuelle Choquette,
Joëlle Perron-Oddo, Julie Riendeau

Équipe de soutien à la recherche et au projet à Artexte: Jessica Hébert, John Latour, Olivier Longpré, François Pisapia, Mélanie Pourrat, Sarah Watson

Équipe de soutien à la recherche et au projet à la Bibliothèque des arts UQÀM: Louise Guy et Lucie Séguin

Lectorat: Marie-Josée Arcand, Artexte et l'équipe de recherche

Conception graphique: Gabriel Jasmin

Captation et montage vidéo:
Charlotte Dion Dufourd, François Pisapia et Danielle Raymonde

ARTEXTE

UQAM | Bibliothèque des arts

Prof. Dr. Barbara Clausen
UQAM - Université du Québec à Montréal
Département d'histoire de l'art
Case postale 8888, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 3P8, Canada

Éditeur: Montréal: Éditions Artextes
ISBN: 978-2-923045-06-1

Avec une sélection de documents et publications faite par :

Tim Clark, Sylvie Cotton, Doyon/Demers, Guy Sioui Durand,
Michelle Lacombe, Tanya Lukin Linklater, Tanya Mars &
Johanna Householder, Alain-Martin Richard et Clive Robertson.

Conférences dans le cadre de l'exposition :

14 mai à 18 h

Sylvie Lacerte : *Poésie et storytelling : unitinaire de la performance*
chez Vera Frenkel, de la graphie aux nouveaux médias (en français)

21 mai à 18 h

Jacob Wren : *An apology that I have not properly documented*
my early performance work (en anglais)

28 mai à 18 h

Richard Martel : *Systèmes périphériques et périphérie des systèmes*
(en français)

Barbara Clausen, commissaire et directrice de recherche
Équipe de recherche et commissariat : Jade Boivin,
Emmanuelle Choquette, Joëlle Perron-Oddo, Julie Riendeau

ARTEXTE

2, rue Sainte-Catherine Est (301)
Montréal, QC, H2X 1K4
514 874-0049
artexte.ca | e-artexte.ca