

“The Audience and the Power”

Une performance sur le thème de l’adaptation

Une création originale
de
Ludivine Thomas

Jouée à l’occasion du colloque “Adaptations”
de l’Université Catholique de Lille
17 et 18 juin 2016

Pour la performance “The Audience and the Power” je suis conteuse d’un récit fantastique dont l’intrigue est centrée sur un artiste, son oeuvre et un visiteur. Mais, placée entre les mains du public, qui est autorisé, voire invité, à intervenir à sa guise - autant sur le texte que sur les gestes - je me trouve dans l’obligation de lui obéir et de m’adapter pour tenter de mener à bien mon récit. Je sais toujours parfaitement comment commence mon histoire, mais absolument jamais comment celle-ci aboutira. La performance dure 20 minutes, pas une de plus, pas une de moins...

- 1/ Transcription intégrale de la performance**
- 2/ Le récit créé au cours de cette performance**
- 3/ Réflexions autour de “The Audience and the Power”**

Transcription intégrale de la performance

(Transcription, en langue originale, non corrigée ni modifiée. Les interventions du public sont conservées et présentées en gras dans le texte)

[t-20:00]

[Ludivine Thomas démarre le chronomètre - décompte réglé sur : 20:00]

"So I will start my story by : "Once upon a time".

Once upon a time, an artist was exhibiting his last sculpture, in a gallery. This sculpture is tricky to describe because it's totally abstract. And its name is "Untitled"... So, this sculpture is in the gallery, and the artist leaves the gallery for some minutes. And a man passes by here (going back home), and sees through the window this sculpture which is so strange that he doesn't understand it. And he reads the text, and the title, and it's written "Untitled": So he realizes he doesn't understand it even more and..."

[t-19:13] "And he started to cry!"

"So, Yes! He starts to cry... and... cries from angriness - and he decides to break it. So he takes it and throws it on the floor... And leaves. Crying again, still."

[t-18:55] "And a ghost appears!"

"So a ghost appears in the street and tells him; "Nooo! It will not be so easy guy". And leaves. So. The artist is back in the gallery and sees that his art piece is broken into two pieces. What should he do?

The day after, the artist is back with two new pedestals. He puts the two pieces of the former art piece on each new pedestal and gives a new name on each. It will be "Power 1" and "Power 2".

[t-18:10] "While he's doing that he suddenly sees a little worm appearing between the two art pieces. "

"So! A worm is moving between the two pieces and he realizes; "That's so extremely interesting. I take a photo and I keep it for later".

So the other man, going back home again, passes by the gallery. "Whats?! The art piece I did break is still here and actually it's two art pieces..." What did he do? He comes in, looks at the names: Power 1, Power 2... "What?! He is kidding me!"

Pham!! Pham!! and [he] breaks both.

... and leaves again, of course!"

[t-17:19] "When he is gone somebody steals one of the pieces."

"So, Yes! During this moment when there is no one in the gallery someone steals one piece of four - so it makes it three pieces. So the artist is back and sees three pieces: "What? Strange! It's smaller number and... I don't know... I take a photo and I think about it for later".

So what should he do? Beside a photo?

He goes home... and... think about it...."

[t-16:41] "When he is thinking about that - There are three children, or two kids, who are coming. They start playing hide-and-see among all the pieces."

"So it is in the morning when the children arrive? Yeah! So when the artist is back in the morning there are children in the gallery! So. And he installs one new pedestal; so there are three art pieces; "Power 1", "Power 2", "Power 3". And the children are playing hide-and- seek between. But they are really cool, they don't break anything, they only play, and leave."

And the other guy comes and sees. "What? They [the art pieces] are still here?! But no! I don't agree. It cannot be like that!" So he comes inside; takes each ones. Sping! Sping

Sping [destroys them]. He broke it in two pieces each, so it makes; if my counts are good - six pieces. So the artist needs to build somethings. Of course now he has understood that.

The day after, the artist is back with three more pedestals. So they start to be really tiny, you know, the art pieces start to be tiny, but it is still possible to show it.

So; There are six new pedestals and six new art pieces called: "Power 1, "Power 2", "Power 3", "Power 4", "Power 5", "Power 6".

The guy the same gu..."

[t-15:05] **"And in the middle of the night."**

"Hmmm! Now we are in the night... So the guy did not come. He did not pass by, and nothing happened. And in the middle of the night, he is little drunk, and passes by this gallery because it's quite close to his home. And sees these six art pieces which are for him so still annoying because he still do not understand. For him all this is like a bad joke. And this artist starts to make him too irritated: And the alcohol makes him even more irritated. So what does he do? He breaks the window of the gallery, to come in and to break it [the art pieces]. So now it's not six pieces -he breaks all- so it makes twelve pieces. And NOW he is fine!"

[t-14:11] **"But suddenly; looking around him in this gallery he realized that the photos he took the day before were put on at the walls of the gallery - with something strange in one of those photos. You will tell us what was so strange!"**

"So the artist realises that the photos are on the wall: That's the thing?"

"Yes! Displayed on the wall."

"So; The gallerist is included in the story now because... Yes, now the artist realises that the gallerist did find the photos. Did hang it on the wall, and the photos were quite strange because when he did take the photos, it was... (if my memory is good) 4 to 6. And now on the photos there is... 5. And now the calculation is really tricky. What happens on this photos? "Is it me who did make something strange with the technic or is this art piece living ?". Is it possible that this art piece can make new things by itselfs? That is a real mysterium! And we cannot answer that. That's a mysterium for everyone."

[t-12:55] **"And he notices that there is a shadow on one of the pictures, would that be the ghost? "**

"That could be yes! Maybe the ghost has really much power. Maybe it can acts on objects. That's also a good point. It can be that. But no one would know because it can be the shadow of the artist taking photos. That's not possible to know.

The thing is... So now in the gallery there is 12... 24 pieces. Because the guy did come in the night and with the window... So it is..... 12 or....? Does someone...?"

[t-12:14] **"What if you forget the number of pieces?"**

"What happens if I forget?"

"Yes, the numbers. Is it important to know exactly the number?"

"Yes it's a kind of part of the story. But...."

"But, you need to do with that?"

"I decide that the number now is to big, so we cannot remember."

[t-11:54] **"So, there is so many art pieces, and there are photos of the art pieces. And the artist is really happy. But now he needs to work even more because his art pieces are on the floor and he needs to build the pedestals. To put it [the art piece] on each pedestal.**

So he built pedestals, pedestals, pedestals, pedestals. In a number we do not know, because they are so many, and so... They are really, really, really tiny, the art piece start to be really tricky to see. We are like; "Ahhh!! Is it (only) a pedestal or something ON the pedestal ?"

It start to be tricky, but the audience is OK, the other people are OK. And there are these photos to attest that it has been earlier something real.

So everyone is OK, besides the man which has no taste in arts. He doesn't understand anything. And even more, he is really angry in his life. So when he passes by the window and sees so many, many pedestals he is wondering "what happens? Is it me who create this or is it the artist who reacts to my art piece? I have no idea? It makes me so irritated".

[t-10:49] **"And now you talk, without [using] body language."**

"So the guy is so extremely irritated to see this because he wants to keep the power on it. He decides to make it like dust; to break it so extremely tiny that you cannot even find a piece. So

he takes his foot and “scratch, scratch, scratch” on everything. And the pedestals are broken, everything is broken and now... “Yes it's good! Nothing can change more! I am the winner!”

[t-10:15] **“And now you speak little more slow, like slow motion.”**

So. The artist comes back and sees a mess in the gallery, and think like “What should I do?” He takes a little brush, takes all the dust, and goes to his laboratory.”

[t-09:40] **“He realises he has lost the key.”**

“...of the laboratory - that is a really boring thing. He needs to call someone before. He has a double key. So it takes quite long time. He is so scared to loose these little pieces, because; you know, this dust is so thin. He needs to keep it really really carefully. Because if he loses a piece of this dust, he can loose an art piece, You know! It's really really hard to him. So! He is waiting. The guy (friend) comes. Puff! Everything is solved. They have the key, they come into the laboratory.”

[t-09:09] **“And you go on, but you must sit please.”**

“So... And in the laboratory he finds his best friend which has this eyes [microscope] to see really really really little little ...this ehh... object. And so they decided to take this and to take photos of each little dust and to give it a name: “Power 1”, “Power 2”, “Power 3”, “Power 4”, “Power 6”. And this until all this little.... And it makes so many many photos. They know they now can make an extremely huge exhibition. They can exhibit in the biggest museum because they have now a big exhibition. So...”

[t-08:22] **“But someone opened the door when he was doing that and all that little pieces (as you call them) suddenly disappeared.”**

“Before they finished the photos?”

“Yeah! “

“So! They have enough before the opening of the door. But, yes, they did lose a part. And that he decides to write a text about, because he did think; “Yes! That's so sad. We can not miss a part of this huge art piece. Now we have a visual aspect and we need to have the other aspects.” So now the texts is coming to solve this situation. And he will describe how it should look, how it should be, how magnificent it should look like; this wonderful exhibition. So now th...”

[t-07:40] **“But now he sneezes and some of the dust just goes away; and then he inhales it.”**

“He he he” Yes! The rest of the dust (yes) are inside the artist. And that is something; now it's like the most... Deep Art piece. It's like we call it “Total Art”, because the artist is inside his art piece, everything is included, the artist is included in the art piece. So he can make a performance. Everything is included, so it's now... this is magical. It is so extremely magical so they send a letter to Tate Gallery. And they say; “Yes, we will exhibit your “Power-exhibition”. And...so.. “

[t-06:53] **“But he has an heart attack, when he gets to the Museum.”**

“But he can not die.”

“Good for him, this dust is so magical that his heart attack.... Yes! he is close to death but survived, because he is a need to this art piece to exist. So now he can not die before this exhibition. So...”

[t-06:27] **“And suddenly; you arrive in your story. And you have a dialogue with this artist.”**

“Ahhh, yes! I visit him in the museum maybe?”

“Wherever you want!”

“Yes, the exhibition is started in this beautiful amazing place as Tate Gallery. And it's a success, so big success! That it's an International exhibition and so I hear about it and I am extremely interested by this because I feel something like him like “No! we cannot break art it's... it's something we need to talk about”. So I go to the museum and try to find him, and I

do. And we have a really amazing discussion because we decide to... I did explain to him that
"Yes, I have been living exactly the same situation as you "

"Of course!"

"Yes, I had to find a way to to... make my art piece exist in any case and I had to..."

[t-05:27] **"And he falls in love with you."**

"Ohhh! that's cool because he is really good looking."

"No! You have to move away with this...No! "

[t-05:19] **"You make an illustration, which do not connect to this story."**

"At the same time?"

"At the same time!"

[Ludivine dessine sur le tableau blanc - un arbre avec un écureuil]

"So we need to talk; we fall in love!"

"No no no!!! No no! He he!"

"And, yes I did start to show, "...The love is so huge so we decided to make something even better..."

[t-04:42] **"Yes, because suddenly he said to do ...No! You think "I am in love. Don't you see I am part of you. Don't you think we are talking. In fact; You are talking to yourself. And this is about life." What is your reaction?"**

"Ahhh! My reaction is; "Oh, damn! I have been dreaming about it". I feel like... "Am I a medium?"

I don't know but that's something cool. But in my dream it was really scary, to see someone which is me but which is someone else that was really scary.

But in the real life I was like; "wow that's cool and I like it." So, we fall in love both now... It is made... And we have a child together. And the good thing with a child is that this little little little little.. "

[t-03:50] **"But it is not a child; it is a cat."**

"It is not a cat, it is a piece of art !"

"This child is..."

[t-03:27] **"You did gave birth to a cat!"**

"I gave birth to a cat?"

"No! Her name is Cat! But it is a girl. I did call her Cat for Catherine. Some... long story. So this girl is the most wonderful art piece ever, because she is made with love and with art piece - from dust of an art piece which could never die.

So it's from the start an art piece. And that's something which is connected to your story earlier [the performers talking just before] Your performance with motherhood and creation. But that's something else...

So now this artist and me and our child - we decide to make it; to continue these art piece which is - it is not disappeared - it did only change... form so this girl start to be the art piece. And so; we take photos of her. We paint her. We draw everything of her, but sadly ..."

[t-02:31] **"But then she dies!"**

[Ludivine semble ne pas avoir entendu cette intervention]

"And the thing is... Yes! The copies we do are not the art piece; it's her, the art piece. And that's the most..."

[t-02:16] **"And now you stand up to warm up for Marathon."**

[Ludivine se lève et bouge énergiquement]

"So, the... I search a word... philosophical problem is that (yes!) she is an art piece and all the copies are not the art piece. So we need to exhibit her. But the law is not easy for that. You cannot exhibit a child during hours in a gallery, without having problems with the state, you know. It's not allowed. So we decide to change the law. Because we need to exhibit our art piece. An art piece doesn't exist without an exhibition. We need to find solutions. The law is the problem. So we go to course. We make all the process, what is possible to change. And

is this about..? ...the care of a child? So we did change the law so it's possible, so it's included in the good care. The...."

[t-01:15] "But all the museums close. Because of your new law"

"Ahhh!? They don't agree."

"People react! "

"Yes, it start to be a war. There are the ones who think that a person cannot be an art piece. That you cannot change the law to make a child an art piece, so you can exhibition it."....It's like "Wow! We reach our goal, because art is in the middle of all discussions. It's like: "Now we make a war about arts". It's like this art piece is even a bigger, because wars are not about it [never about art]. It's about money, it's about power; but never about arts. Not about philosophy Now the people are like "NOO!!"... This art piece is too powerful; because it creates wars. But we are so (how do you say?) "

"Narrowminded?"

"So we do not want to change this."

[00:00]

[L'horloge sonne, le chronomètre indique que le temps est écoulé / 20:00min]

"Time is over !"

[Applaudissements]¹

¹ La vidéo de cette performance est visible sur www.ludivinethomas.com/audiencepower

Récit créé au cours de la performance

Un jour, un artiste expose sa dernière sculpture dans une galerie. Celle-ci est abstraite et ne porte pas de titre. Un homme passe devant la vitrine et voit l'oeuvre. Ne comprenant pas ce dont il s'agit, il s'approche pour lire le titre, et se retrouve désarmé devant le nom de "Sans titre". Ceci provoque une grande colère en lui. Il se met à pleurer et brise l'oeuvre puis sort de la galerie. Il croise alors un fantôme qui le prévient que les choses ne se passeront pas aussi facilement...

Le lendemain, l'artiste - qui avait découvert les dégâts après le départ du visiteur - arrive à la galerie avec un nouveaux socle. Il a à présent un socle pour chaque morceau de son oeuvre. Il les intitule "Pouvoir 1" et "Pouvoir 2". C'est alors qu'il découvre un petit ver se mouvant entre les deux morceaux. Il décide de prendre une photo et de garder cela pour plus tard.

En fin de journée, le visiteur de la veille repasse devant la vitrine et aperçoit les deux morceaux de la sculpture qu'il a lui-même brisé. Il s'approche et s'aperçoit que l'artiste leur a donné des noms. Cela réveille sa colère... Il casse alors à nouveau chaque morceau puis repart en la laissant ainsi brisée en quatre. Mais, un inconnu profite qu'il n'y ai personne dans la galerie pour voler l'un des morceaux de l'oeuvre déjà bien amochée. Ainsi, lorsque l'artiste reparaît dans la galerie, il ne se trouve pas en présence de deux mais de trois morceaux dont un étrangeté petit. Il ne comprend pas tellement ce qu'il se passe mais prend tout de même une photo afin de pouvoir y réfléchir chez lui.

Le lendemain matin, lorsque l'artiste revient à la galerie avec un nouveau socle, il y a des enfants qui jouent à cache-cache entre les morceaux d'oeuvre. Mais heureusement, ils ne créaient aucun dégât. Il installe donc ses trois morceaux sur leurs socles et les intitule "Pouvoir 1", "Pouvoir 2" et "Pouvoir 3".

Plus tard, le visiteur passe devant la galerie et s'aperçoit que l'oeuvre est toujours exposée sur plusieurs socles. Il refuse d'accepter que l'on puisse toujours la montrer. Il entre et casse encore chaque morceau, puis il repart, la laissant en six morceaux. L'artiste réalise donc qu'il va devoir encore fabriquer des socles....

Le lendemain matin, il arrive avec trois nouveaux socles et installe les morceaux de son oeuvre en les intitulant "Pouvoir 1", "Pouvoir 2", "Pouvoir 3", "Pouvoir 4", "Pouvoir 5" et "Pouvoir 6".

Ce jour là le visiteur n'est pas venu.

Mais au beau milieu de la nuit, celui-ci passe devant la galerie pour rentrer chez lui après une soirée un peu arrosée. Il voit à travers le vitrine que l'oeuvre est toujours là bien qu'elle soit en plusieurs morceaux très réduits... "Mais c'est une blague ?!" Se dit-il, "Cet artiste se moque de moi !". L'alcool n'aidant pas à apaiser sa colère, il brise la vitre, pénètre dans la galerie et casse consciencieusement chaque morceau avant de retourner chez lui....

Le lendemain matin, lorsque l'artiste revient à la galerie, il est non seulement surpris de découvrir que la vitrine a été brisée, que son oeuvre est encore cassée, mais en plus le galeriste a décidé d'exposer les photos prises par l'artiste quelques jours plus tôt. Et ce qui est étrange c'est que le nombre de morceaux de la sculpture sur les photos ne correspondent pas au nombre de morceaux par lesquels son état est passé. Le plus étrange étant qu'il y ai une ombre sur les photos et que personne ne soit capable de dire s'il s'agit du fantôme du début de l'histoire ou si c'est seulement une ombre de l'artiste. Quoi qu'il en soit, l'artiste doit réagir vite pour maintenir l'exposition de son oeuvre donc il court à son atelier pour construire tous les socles qu'il lui manque.

En fin de journée, le visiteur repasse devant la galerie et s'aperçoit que l'artiste a encore construit des socles. Et ce, même si les morceaux sont si petit qu'on se demande pour certains s'ils ont bien une oeuvre posée dessus. S'en est trop pour lui ! Il décide carrément de réduire tout cela en miettes. Il entre et écrase du pied tous les petits socles et tous les petits morceaux d'oeuvre. Tout est absolument détruit et il ne reste que de la poussière, il est soulagé "J'ai gagné !" se dit-il.

Lorsque l'artiste découvre les dégâts, il ne baisse pas les bras. Il prend une balayette et ramasse toute les poussières pour les emmener dans son laboratoire. Il se rend alors compte qu'il en a perdu les clés, ce qui lui impose d'appeler un de ses amis qui a les doubles. Cela lui procure un très grand stress car il ne voudrait surtout pas perdre une miette de son oeuvre. Fort heureusement, son ami

lui ouvre le laboratoire avant qu'il n'y ai le moindre problème avec les poussières. L'artiste va donc pouvoir commencer à les visualiser à travers un microscope.

Il décide qu'il prendra chaque poussière en photo à travers le microscope et qu'il les appellera chacunes "Pouvoir 1", "Pouvoir 2", "Pouvoir 3", "Pouvoir 4", "Pouvoir 5"...etc Toutes, seront photographiées et nommées une à une. Cela promet une exposition grandiose...Voire une exposition dans un des plus grands musées... Il y en a tellement !

Mais, alors qu'il était en train de réaliser ses clichés, quelqu'un ouvre la porte ce qui crée un fâcheux courant d'air et une partie des poussières s'envolent... Ce n'est vraiment pas de chance ! Il décide malgré tout de poursuivre et que les clichés qui n'auront pu être réalisés soient remplacés par des textes qui décrivent le plus fidèlement que possible ce à quoi ils auraient ressemblé.

Comble de malchance, ce courant d'air lui a fait attraper froid, il éternue alors sur les poussières restantes qui s'envolent.

Mais, en éternuant, il a aussi inhalé quelques poussières. Son oeuvre fait donc à présent partie de lui. Et ce qui aurait pu passer pour une mauvaise nouvelle le comble joie ! Son oeuvre prend une telle ampleur avec cette évènement... Ce n'est plus de la sculpture, ou de la photographie ou du texte, c'est aussi de la performance ! Il fait partie intégrante de son oeuvre, elle fait partie de lui... C'est tellement exceptionnel que cela intéresse la Tate Gallery qui lui propose de faire une exposition "Pouvoir".

Mais la vie est vraiment dure avec cet artiste : Il fait une crise cardiaque alors qu'il se rend justement au musée. Mais il ne peut pas mourir. Son oeuvre a besoin de son corps pour exister: Il passe donc très près de la mort mais survit à sa crise cardiaque et réalise son exposition.

Cette exposition est tellement exceptionnelle qu'on en parle dans le monde entier, cela attise vraiment ma curiosité d'autant que ce sont des questions qui m'intéressent personnellement. Je me rend donc à la Tate pour rencontrer cet artiste.

Nous discutons ensemble de ce thème et nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Je lui explique que j'ai vécu moi aussi la destruction mes oeuvres. Nous nous entendons parfaitement bien. A un tel point que nous tombons amoureux. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que cet artiste, qui est une autre personne que moi, et bien, je me rends compte que c'est moi. Comme dans ce rêve que j'ai fait l'année dernière où je me suis retrouvée face à mon double. J'avais alors eu vraiment très peur. Mais cette fois-ci, je n'ai pas peur, nous nous aimons.

Nous nous aimons tellement que nous avons un enfant ensemble. Elle s'appelle "Cat", comme Catherine. Et cette enfant, est évidemment une oeuvre d'art. Et la plus merveilleuse des oeuvres d'art. Elle est née d'amour et porte en elle les poussières de l'oeuvre transmises par son père. Il est alors de toute évidence pour nous qu'il faille exposer cette enfant car en tant qu'oeuvre elle n'a d'existence qu'à travers l'exposition. Sauf que les lois ne sont pas de cet avis. Exposer un enfant dans une galerie est considéré comme de la maltraitance. Nous décidons donc de faire évoluer la loi dans la direction qui nous intéresse et nous faisons toutes les démarches nécessaires.

Lorsque nous arrivons à nos fins, tous les musées nous ferment leurs portes. Ils refusent d'accepter d'exposer cette enfant. Et nous nous rendons compte que deux camps se sont formés au sein de la société. Ceux qui acceptent et ceux qui refusent. Et c'est tellement crucial qu'une guerre éclate ! Nous sommes alors au comble de la joie, notre oeuvre a créé la guerre. Ce qui est une première dans l'histoire de l'art : jamais l'art n'a autant divisé et surtout jamais aucune guerre n'a éclaté pour d'autre raison que l'argent ou le pouvoir. Mais cette oeuvre a un pouvoir immense et nous en prenons conscience...

Réflexions autour de “THE AUDIENCE AND THE POWER” Une performance sur l’adaptation

Une libre adaptation du mythe de Sisyphe

L'intrigue de “The Audience and the Power” présente deux personnages principaux : un artiste et un visiteur révolté. Ces deux personnages sont liés dans une destinée absurde et frustrante : le travail de l'artiste se retrouve détruit tous les jours par le même visiteur, et ce visiteur, qui ne supporte pas le travail de cet artiste, le brise quotidiennement sans réussir à le détruire totalement.

Cette trame de départ, répétitive, systématique et sans fin, est directement inspirée du mythe de Sisyphe, personnage mythologique de l'Odyssée d'Homère².

Pour mémoire, Sisyphe, héros reconnu pour son ingéniosité et son intelligence, est condamné au supplice éternel pour avoir osé défier les dieux. Son châtiment a pour but de rendre son existence absolument absurde : il devra pour toujours essayer de pousser un rocher au sommet d'une montagne ce qui s'avèrera totalement impossible, puisque ledit rocher redescend inlassablement la pente avant d'atteindre le sommet. Il devra donc consacrer sa vie éternelle à une tâche ingrate, inutile et irréalisable.

Les deux personnages de “The Audience and the Power” sont ainsi, comme Sisyphe, “condamnés” à accomplir chaque jour une tâche “inutile” puisque celle de l'un annule systématiquement celle de l'autre.

Si de nombreuses interprétations du mythe révèlent le rapport symbolique que celui-ci entretient avec les cycles astronomiques (ou tout simplement l'alternance jour/nuit) par son éternel recommencement, Albert Camus est allé plus loin dans son essai sur ce mythe et évoque Sisyphe comme le héros absurde par excellence et l'utilise comme point de départ à sa théorie sur l'absurdité de l'existence. D'après lui, Sisyphe accepte pleinement l'absurdité de cette tâche et l'apprécie en tant que telle. Ainsi, “il faut imaginer Sisyphe heureux”³ car il ne cherche pas à donner du sens à sa tâche mais s'attache à trouver la flamme suffisante pour l'accomplir encore et encore dans l'unique plaisir d'être et de faire. Sisyphe ne souffre donc aucunement de son absurdité.

Mais tout le monde n'est pas en mesure d'intégrer à ce point l'absurdité de la vie. Cela signifie-t-il qu'il faille souffrir tout le reste de son existence ? La vie, dénuée de sens, vaut-elle d'être vécue ? Existe-t-il une échappatoire ? Le suicide est-il la seule issue ? Pour Albert Camus il existe bien une alternative: la révolte. La cause défendue ayant d'ailleurs bien moins d'importance que l'acte de révolte en soi car c'est la révolte qui donne son sens à l'existence.

De toute évidence, c'est la direction qu'ont choisi les personnages de “The Audience and the Power”. Le visiteur, en brisant encore et toujours le travail de l'artiste est une incarnation pure de la figure du révolté. L'aspect obsessionnel de sa colère et la mesure irrationnelle qu'elle prend envers un sujet de toute évidence pacifique ne fait que renforcer cette idée. De plus, il ne porte pas de nom, on ne connaît rien de lui, mis à part son aversion pour l'oeuvre de cet artiste. Il ne se définit donc qu'à travers cette révolte. Cette révolte donne donc clairement un sens à son existence.

L'artiste, lui, en ne réparant pas son travail alors que l'on s'attendrait à ce qu'il le fasse, effectue lui aussi, à sa manière, un acte de rébellion. Son apparente passivité est sa révolte à lui.

Mais “The Audience and the Power” n'est pas qu'un récit, il ne faut pas oublier l'autre part importante de l'oeuvre : c'est une performance. Il y a donc un public. Celui-ci est d'ailleurs invité à intervenir à son gré

² HOMÈRE. *Odyssée*. Gallimard, Folio, 1955

³ CAMUS, Albert. *Le mythe de Sisyphe*. Gallimard, 1942

sur le texte et sur les gestes pendant toute la durée de la performance. Qu'en est-il donc pour le public de cette performance ?

L'histoire, dont l'intrigue se base sur un principe de répétition, de redondance très systématique, complètement prévisible, et surtout sans fin, peut paraître très rapidement très ennuyeuse. Mais comme le dit Theodor Adorno : "Dès le début d'un film, on sait comment il se terminera, qui sera récompensé, puni, oublié; et en entendant de la musique légère, l'oreille entraînée peut, dès les premières mesures, deviner la suite du thème et se sent satisfaite lorsque tout se passe comme prévu"⁴. Loin d'être un supplice, cette prévisibilité peut donc pour certains être une qualité appréciable et appréciée.

Qu'en est-il alors de ceux qui n'acceptent pas cette prévisibilité ? Puisque le protocole de la performance inclut l'intervention libre du public, celui-ci a justement la possibilité de réagir si l'absurdité de l'histoire lui est insupportable. Il est en droit de "se révolter" ou tout du moins d'essayer, car mon travail de performeuse consistera malgré tout à toujours essayer de garder le cap de mon récit.

À ce propos, il est intéressant de noter que le personnage du spectateur de l'histoire ne se révolte pas parce que l'œuvre ne le divertit pas ou ne le surprend pas suffisamment. Ce qui le révolte c'est son sentiment d'incompréhension, d'impuissance et très certainement la sensation de sa propre absurdité. Dans un essai sur la musique moderne Adorno révélera une pensée similaire : "Les dissonances qui effraient (les auditeurs) leur parlent de leur propre condition ; c'est uniquement pour cela qu'elles leur sont insupportables"⁵. C'est donc cet "effet miroir" inhérent à l'œuvre d'art en général qui déclenche cette pulsion destructrice chez ce spectateur.

Que se serait-il passé si le public avait réagi de manière agressive face à "The Audience and the Power"? Si sa révolte avait atteint des degrés dangereux ?

Le processus d'adaptation

Peu importait les réactions du public, il fallait que je m'adapte. Et comme l'a confié Marina Abramovic lors d'une interview en 2012 : "Les (performances) plus dangereuses sont celles sous le contrôle du public"⁶. Cette performeuse mondialement réputée pour son audace, n'a pas hésité dans les années 1970 à présenter une performance où différents objets et un pistolet avaient été mis à la disposition du public⁷ : "Ils s'en sont emparés pour m'agresser avec une extrême violence. Ça révèle beaucoup de choses sur la nature humaine"⁸. Je devais donc être prête à toutes les éventualités, et d'ailleurs, j'avais précisé au public qu'il était libre d'intervenir de la manière qu'il le souhaitait, mais dans la limite du règlement intérieur du lieu et des lois régissant notre pays. Dans ce cadre, j'étais du moins protégée dans mon intégrité physique. Pour le reste, il était question d'adaptation.

À travers le récit que je conte dans cette performance il est aussi grandement question d'adaptation. L'artiste, qui subit la destruction systématique de son oeuvre ne baisse jamais les bras. Il transforme positivement encore et toujours les états de fait pour en retirer quelque-chose. Sa résilience, son acceptation créatrice, sa révolte "passive", donnent non seulement un sens à son existence mais aussi à son œuvre. En s'adaptant ainsi encore et toujours, il prolonge l'existence de son œuvre. L'adaptation devenant de ce fait la principale condition de son existence. Ceci semble d'ailleurs absolument logique

⁴ ADORNO, Théodor et HORKHEIMER, Max. *La dialectique de la raison*. Trad. E. Kaufholz, Gallimard, 1974

⁵ ADORNO, Théodor. *Philosophie de la nouvelle musique*. Trad H. Hildenbrand, Gallimard, 1962

⁶ YOUSSE, Yasmine, *Marina Abramovic la grand-mère Kamikaze de l'art contemporain*, Télérama, 8 décembre 2012, (en ligne)

<http://www.telerama.fr/scenes/marina-abramovic-la-grand-mere-kamikaze-de-l-art-contemporain,90368.php>, consulté le 15 octobre 2016.

⁷ *Rythm 0* de Marina Abramovic, performance à la Galerie Studio Mora à Naples en 1975

⁸ Id. n°5

si l'on se réfère à Edgar Morin pour qui "L'adaptation est la condition première et générale de toute existence"⁹...

Mais l'adaptation est-elle une condition d'existence de l'œuvre d'art ?

Si l'on se penche du point de vue de Laurent Tixador¹⁰, c'est une évidence. L'adaptation est au centre de son oeuvre et de ses préoccupations au point d'en faire son principale matériaux. Son travail consiste par exemple en la création et la construction d'architectures, d'habitats en pleine nature en s'imposant de n'utiliser que la matière première à disposition sur place¹¹. Il est aussi le premier artiste à avoir organisé une chasse à l'homme à son encontre¹², celle-ci n'ayant pris fin que lorsqu'il avait réussi à pénétrer la galerie le jour du vernissage. C'est donc sa capacité d'adaptation qui est mise à l'épreuve constamment dans son travail.

Avec la performance "The Audience and the Power", je ne sais jamais à l'avance dans quelle mesure le public participera. Celui-ci, toujours différent, apporte alors une matière première brute qu'il m'incombe de transformer, en temps réel. A la manière de Tixador, et à travers cette performance, je suis dans "l'art de l'adaptation".

Il est à noter qu'il peut paraître quelque peu redondant d'aborder le thème de l'adaptation via celui de la performance. En effet, cette pratique, fondée sur l'action en direct, pouvant subir des aléas imprévisibles, nécessite la prise en compte de l'imprévu et une bonne capacité d'adaptation de la part de l'artiste. Et ce, au préalable et de manière générale. Cependant, en offrant la possibilité au public d'intervenir, il est évident que c'est le processus d'adaptation et ma capacité à faire face à l'imprévu qui est ici mise en jeu et qui est placée au centre du propos. Dans cette oeuvre, l'adaptation est donc la plus grande condition de son existence.

La relation oeuvre/spectateur

En invitant le spectateur à intervenir pendant la performance de "The Audience and the Power", je lui donne un rôle qui va au delà de celui de simple "regardeur".

De fait, une oeuvre ne peut exister sans un public. Comme le dit Marcel Duchamp "Je donne à celui qui la regarde (l'oeuvre) autant d'importance qu'à celui qui l'a faite"¹³. Et en effet, avec ses premiers *Ready Made*, il changera pour toujours la définition de l'Oeuvre d'art. Car si auparavant, la notion de "génie"¹⁴ attribuée à l'artiste, créateur véritablement original, semblait conférer une certaine "aura"¹⁵ à des oeuvres absolument uniques, le fait qu'elle puisse avoir été produite en série dans une usine, et que l'artiste n'ait eu aucun rôle dans sa conception, fut un bouleversement majeur de l'histoire de l'art.¹⁶

⁹ Morin, Edgar. *La vie de la vie* dans *La Méthode*. tome 2, Le Seuil, 1985

¹⁰ Laurent Tixador est un Artiste plasticien français né en 1965 à Colmar. Lauréat du Prix Coal Art et Environnement en 2013, il expose régulièrement depuis 2001 (MacVal, CAPC, Mac Marseille, Confort Moderne, Frac Réunion...) son travail qui est basé sur une mise sa propre mise à l'épreuve.

¹¹ Série des *Architectures transitoires* récompensée en 2013 par le Prix Coal Art et Environnement dont fait par exemple partie *Total Symbiose 2* réalisé en Dordogne en 2002.

¹² *La Chasse à l'homme* de Laurent Tixador, Performance à l'occasion de l'exposition Wani, Espace Paul Ricard, Paris, 2011

¹³ DUCHAMPS, Marcel. *Ingenieur du temps perdu*, Entretiens avec Pierre Cabanne. Belfond, 1976,

¹⁴ Théorie développée par Emmanuel Kant dans *Critique de la faculté de juger*. Gallimard, 2008

¹⁵ Théorie développée par Walter Benjamin dans *L'oeuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique* (Trad M. de Gandillac, Denoël-Gonthier, 1971) à propos de l'émergence de la photographie et du cinéma et qui désigne l'expérience sensible d'un "inapprochable", concept proche de la notion de "Sublime" de l'esthétique classique.

¹⁶ Ces deux théories, celles du "génie" et celle d' "aura" sont ici rapprochées par souci de brièveté et de très sévère synthétisation mais sont à manipuler avec précaution. L'aura de l'oeuvre selon Walter

C'est le regard du public face à l'objet, le fait qu'il le regarde comme une oeuvre d'art (l'importance de contexte, comme celui du musée ou de la galerie, étant indéniable) qui fait que cet objet est une oeuvre d'art. Cela a ouvert la porte aux pratiques contemporaines dont la matérialité se diffuse et où le rôle de l'artiste est moins de "faire" que de "penser" ou "dire".

La performance interactive de "The Audience and the Power" montre ainsi l'enjeu essentiel que représente la présence du public dans l'existence d'une oeuvre. Il en est le co-créateur. Et l'oeuvre en est mouvante, variable, changeante. Les interventions ont un impact immédiat et profond sur l'oeuvre, que ce soit sur le texte ou sur les gestes, donc sur sa forme globale et sur ce qui s'en dégage. "The Audience and the Power" change tellement d'une représentation à l'autre qu'il s'agit à chaque fois d'une nouvelle pièce avec ses spécificités. Bien que la trame de l'histoire et le protocole global de la performance soient fixes.

C'est aussi ce que raconte l'histoire de "The Audience and the Power". Le visiteur, en brisant l'oeuvre, la transforme et dans ce geste destructeur devient en quelque sorte "sculpteur" malgré lui. L'artiste, en la gardant telle quelle, en n'agissant pas matériellement sur l'objet, mais en adaptant à chaque fois le titre, légitime le geste du spectateur, l'intègre, l'inclut, et le labellise presque avec le titre. Ils sont alors définitivement liés par l'existence même de cette oeuvre.

D'ailleurs, le visiteur pouvait-il revendiquer la paternité de cette oeuvre sous prétexte que c'était sa main qui l'avait "façonnée" à travers son geste de violence ?

L'artiste qui donne un titre aux morceaux de son oeuvre agit à la manière d'un Marcel Duchamp qui signe un *Ready Made*. Le visiteur révolté n'est donc en aucun cas l'artiste au sens où on l'entend. Il ne pourrait donc pas se réclamer du rôle de "créateur"...

Cependant, il serait très réducteur de considérer que le rôle du spectateur, en tant que "regardeur", se borne à celui de consommateur d'images passif. Car par principe, il n'est pas du tout inactif, il réfléchit, il compare, il fait des associations d'idées et "compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui"¹⁷ comme le dit Jacques Rancière. Cette capacité réflexive est fondamentale du rapport oeuvre/spectateur. Car l'artiste n'est pas maître de la façon dont sera perçue et reçue son oeuvre par le public ce qui lui confère un rôle particulièrement crucial.

Un événement récent de la scène artistique contemporaine est un excellent exemple de la mesure que peut prendre le regard du spectateur sur une oeuvre et des conséquences que cela peut représenter : l'oeuvre "Tree"¹⁸ de Paul McCarthy exposée à Paris place Vendôme en 2014. Cette sculpture, structure gonflable de plusieurs mètres, officiellement décrite par l'artiste comme un arbre de Noël ou une représentation abstraite de couleur verte, a été immédiatement identifiée par les spectateurs, habitués au style "controversé" de l'artiste, et comparée à un "plug anal" géant. Ceci a bien sûr éveillé la révolte du public qui s'est senti insulté, un homme ayant été jusqu'à s'attaquer physiquement à l'artiste, ce qui s'est conclu par le retrait pur et simple de l'oeuvre après seulement 24 heures d'exposition. Il ne faut pas sous estimer le regard du public !

Le public a donc indéniablement un pouvoir sur l'existence d'une oeuvre. Ce public, que Marcel Duchamp définira comme "les regardeurs d'oeuvre d'art qui, par leur vote, décident qu'une chose doit rester ou survivre parce qu'elle a une profondeur que l'artiste a produite, sans le savoir"¹⁹, qui a le

Benjamin n'étant absolument pas la conséquence du génie artistique comme conçu par Emmanuel Kant. Benjamin insistant d'ailleurs dans son texte sur son refus de filiation avec ce concept expliquant laisser sciemment "de côté une série de concepts traditionnels - comme création et génie, valeur d'éternité et mystère-, concepts dont l'application incontrôlée (et pour l'instant difficile à contrôler) conduit à l'élaboration des données de fait dans un sens fasciste".

¹⁷ RANCIÈRE, Jacques. *Le spectateur émancipé*, La fabrique, 2008

¹⁸ *Tree* de Paul McCarthy, Structure gonflable de 24 mètres de hauteur, Place Vendôme, Paris, 2014

¹⁹ DUCHAMP, Marcel. *Ingenieur du temps perdu*. Entretiens avec Pierre Cabanne. Belfond, 1976

pouvoir de faire disparaître du jour au lendemain l'oeuvre de McCarthy, a aussi bien le pouvoir de rendre une oeuvre "éternelle"...

Était-il alors légitime de retirer l'oeuvre de McCarthy de l'espace public ?

C'est une question que je me pose en faisant la performance "The Audience and the Power". Le visiteur, en brisant la sculpture de l'artiste, tente de faire disparaître l'objet qu'il ne supporte pas. Mais les raisons qui l'amènent à la détester à ce point sont obscures. Et les raisons importent peu finalement.

Dans le cas de la sculpture de McCarthy, une majorité de spectateurs avaient reconnu un "plug anal" dans la forme de cette structure gonflable. Mais cela était-il une raison suffisante pour accepter cette filiation ? Combien d'oeuvres innocentes de l'histoire de l'art pourraient avec le recul faire penser à des formes suggestives et "choquantes" ? Ceux qui avaient décidé d'y voir cet accessoire subversif et qui refusaient d'y voir un arbre de Noël, ne supportant la présence de cette oeuvre "infâme", étaient-ils les plus légitimes ? Ou tout simplement les plus forts ?

Cette relation conflictuelle entre le public et l'artiste a traversé toute l'histoire de l'art, et nous avons eu la preuve que beaucoup d'oeuvres qui éveillèrent la révolte dans un premier temps ont fini par entrer dans la postérité. Cette première impression d'hostilité n'est donc pas un jugement immuable et il incombe à l'artiste de persévérer dans sa démarche de monstration pour que son oeuvre ait une chance d'être reconnue par le public même a posteriori.

Dans "The Audience and the Power", l'artiste refuse de baisser les bras. Il refuse de retirer son oeuvre de la galerie. Et bien que cela n'ait fait qu'entretenir la révolte du visiteur, il trouve le moyen de légitimer sa présence, même transformée, et ne la retire surtout pas du regard du monde. Et c'est à mon sens la seule attitude acceptable de la part d'un artiste conscient de son engagement. Bien sûr lorsque celui-ci est menacé dans son intégrité physique, il faut que les pouvoirs en mesure de le protéger soient présents et que les personnes qui soutiennent la démarche se fassent entendre eux aussi. Car abandonner et "plier" sous la violence du public serait l'aveu de la faiblesse de l'oeuvre...

Cette performance était donc un moyen pour moi de questionner la relation de pouvoir qui se joue entre le public et l'artiste. Et d'expérimenter mes propres "armes" face au public et ses imprévisibles réactions. Le temps de la performance était de 20 minutes. Je n'avais pas le droit de m'arrêter avant, même si les conditions devenaient très difficiles où si mon texte s'enfermait dans une impasse. Il n'y avait pas d'impasse possible. C'est ce que je considère être mon métier : artiste, créatrice et transformatrice, qui se doit d'aller au bout de ses idées.

Dualités

Dans le récit de "The Audience and the Power", l'artiste tente de maintenir l'existence de son oeuvre malgré les destructions quotidiennes. Il a fait de sa préservation son sacerdoce. Et c'est sa capacité d'adaptation et sa créativité qui permettront à son oeuvre de survivre ou non.

Quel artiste n'est pas animé du secret désir de voir son oeuvre entrer dans la postérité et l'éternité ? En créant un récit sur le modèle du Mythe de Sisyphe, qui par définition n'a pas de fin, je rend éternelle l'oeuvre imaginaire de cet artiste même si elle subit un sort ironiquement difficile. Car malheureusement son éternité ne provient pas de la volonté commune de l'ensemble des hommes de la maintenir en préservation mais bien du fait qu'elle est vouée à être détruite et à renaître systématiquement. Un destin tragique et absurde...

Mais cette histoire, c'est aussi et surtout celle de la révolte. Cette révolte existentielle, condition de la survie de l'être humain à l'absurdité de l'existence selon Camus. Le visiteur qui se révolte devant l'oeuvre de l'artiste, et l'artiste "insoumis" et philosophe qui transforme l'adversité pour toujours poursuivre et donner du sens à son oeuvre.

En prenant le parti d'intégrer ce récit à une performance, et en invitant le public à l'interaction, j'effectue une mise en abîme. Je me place moi même en situation d'adaptation et expérimente ainsi en direct ce

qui est mis en jeu dans l'histoire que je raconte. Et cette pratique, risquée, possède un fort potentiel matriciel. En offrant au public le pouvoir de me déstabiliser, je m'offre surtout la possibilité de créer un échange avec lui, ce qui ne peut qu'enrichir mon oeuvre. Car comme nous l'avons vu, sans le public, il n'y a pas d'oeuvre d'art, son regard étant aussi important que la main créatrice de l'artiste. De plus, cette performance est une expérience unique à chaque représentation, ce qui l'enrichit aussi énormément.

La relation de l'oeuvre avec son public n'est pas toujours consensuelle, elle est même parfois (ou souvent) conflictuelle. Et si le public a un pouvoir considérable sur le devenir d'une oeuvre, c'est à l'artiste qui croit en son travail de veiller à ce qu'il ne disparaisse pas.

Cette pièce est fondée sur la dualité : ces forces opposées, celles de l'artiste créateur et du spectateur destructeur, incarnant symboliquement les forces immuables de la nature, ou "l'entropie"... Et si j'ai choisi de la développer sous la forme de la performance, évoquant ainsi l'adaptation, c'est surtout pour insister sur ce fait.

Ainsi, j'ai choisi le dispositif le plus éphémère pour évoquer l'éternité...

Bibliographie :

ADORNO, Théodor. *Philosophie de la nouvelle musique*. Trad H. Hildenbrand, Gallimard, 1962, 224 p

ADORNO, Théodor et HORKHEIMER, Max. *La dialectique de la raison*. Trad E. Kaufholz, Gallimard, 1974, 281 p

BENJAMIN, Walter. *L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*. Trad M. de Gandillac, Denoël-Gonthier, 1971, 176 p

CAMUS, Albert. *Le mythe de Sisyphe*. Gallimard, 1942, 169 p

DUCHAMPS, Marcel. *Ingenieur du temps perdu*, entretiens avec Pierre Cabanne, Belfond, 1976, 217 p

HOMÈRE. *Odysée*, Gallimard, Folio, 1955, 601 p

KANT, Emmanuel. *Critique de la faculté de juger*, Gallimard, 2008, 561 p

MORIN, Edgar. *La vie de la vie*, La Méthode, tome 2, Points, 2014, 470 p

RANCIÈRE, Jacques. *Le spectateur émancipé*, La fabrique, 2008, 145 p

IN SITU, *Laurent Tixador - Electroplane*, Galerie In Situ, 28 mars 2015, (en ligne)
http://www.insituparis.fr/cspdocs/exhibition/files/tixador_presskitfr.pdf, 15 octobre 2016

LEQUEUX, Emmanuelle, *La chasse à l'homme de Laurent Tixador*, Le Monde, 25 avril 2011, (en ligne)
http://www.lemonde.fr/culture/article/2011/04/25/la-chasse-a-l-homme-de-laurent-tixador_1512528_3246.html, 15 octobre 2016

RESSOURCE 0, Arts et Archéologies. *Architectures transitoires, un projet de Laurent Tixador*, Ressource 0, (en ligne)
<http://www.ressource0.com/architecture-transitoire-un-projet-de-laurent-tixador/>, 15 octobre 2016

TATE, *Marina Abramovic : Rhythm 0*. Tate gallery, (en ligne)
<http://www.tate.org.uk/art/artworks/abramovic-rhythm-0-l03651/text-summary>, 15 octobre 2016

YOUSSI, Yasmine, *Marina Abramovic la grand-mère Kamikaze de l'art contemporain*, Télérama, 8 décembre 2012, (en ligne)

<http://www.telerama.fr/scenes/marina-abramovic-la-grand-mere-kamikaze-de-l-art-contemporain,90368.php>, 15 octobre 2016.