

« Choquer le public est inévitable
si l'on veut que le public soit arraché
à sa confortable anesthésie. »

- Formule attribuée à Susan SONTAG

LA PERFORMANCE

Action artistique dans laquelle le corps,
la présence (ici et maintenant), la temporalité
et la relation au public constituent l'œuvre.

L'œuvre est l'action elle-même.

Œuvre-Objet
(que l'on conserve)

×

Œuvre-Événement
(que l'on expérimente)

CINQ DIFFÉRENCES

Médium	Dessin, peinture, sculpture, photographie...	Action, temps
Matérialité de l'œuvre	Toile, pigment, bois, papier, pierre, métal...	Corps, lieu, dispositif scénographique...
Temporalité	Pérenne	Éphémère
Présentation	Exposition d'un objet fini	In vivo ou documentation
Rôle du spectateur	Observateur, regardeur	Spectateur, parfois acteur

NUANCES

- une installation peut intégrer une performance ;
- une performance peut être pensée pour la vidéo ;
- une peinture peut devenir performative ;
- une œuvre peut combiner peinture, son, (...) et action ;
- le happening implique la participation du public, tandis que la performance peut se dérouler sans interaction.

UN PEU D'HISTOIRE

Au début du 20e siècle, les institutions artistiques sont perçues comme étouffantes et conservatrices.

La réponse ? Le bruit et le chaos.

Le Futurisme (1909) introduit la présence physique et le théâtre disruptif.

Le Dadaïsme (1916) : Le Cabaret Voltaire à Zurich ouvre la voie à l'imprévisible. Lectures, chants, costumes absurdes.

UN PEU D'HISTOIRE

L'acte de créer devient plus important que l'objet créé, où l'œuvre finale n'est plus qu'une relique d'un événement corporel intense.

- Action Painting (État Unis, 1952) : Avec les premiers *drippings* Jackson Pollock (1947), la toile devient une « arène où agir » (Harold Rosenberg).
- Gutai (Japon, 1954) : Le corps agit directement sur la matière. L'œuvre devient un événement.

UN PEU D'HISTOIRE

Influencés par le zen et l'avant-garde, les artistes réalisent que l'art ne doit plus être séparé de l'existence. Le quotidien, avec tout son chaos et ses accidents, devient le matériau principal.

- Black Mountain College (État Unis) : *Theatre Piece No. 1 (1952)*, John Cage et Merce Cunningham
- Happening (New York) : *8 Happenings in 6 Parts (1959)*, Allan Kaprow
- Fluxus (Allemagne) : 1962, George Maciunas organise le premier Festival Fluxus à Wiesbaden

UN PEU D'HISTOIRE

Fin des années 60, dans un contexte de contestation politique mondiale, le corps revendique son espace. Ce n'est plus seulement de l'esthétique ; c'est une question de survie, d'identité et de remise en cause des valeurs.

- Body Art
- Féminisme
- Actionnisme

UN PEU D'HISTOIRE

La fin des années post-68 marque un apaisement des démarches purement revendicatives.

- La vidéo, le son et les dispositifs multimédias élargissent progressivement le champ de la performance, sans faire disparaître le rôle central du corps.
- L'entrée de la performance dans l'enseignement artistique et les biennales : une consécration qui adoucit parfois sa virulence anti-institutionnelle originelle.

« L'art performance n'existe que
dans la mémoire du spectateur. »

- Formule attribuée à Jochen GERZ

Intervenir sur l'Art :

Casser les codes

Futurisme, Dada, Action
Painting

Intervenir sur la Vie :

Effacer les frontières

Happening, Fluxus

Intervenir sur la Société :

Revendiquer

Body Art, Actionnisme,
Féminisme