

Avant d'entrer dans le vif de ce qui structurent notre compréhension du monde comme hiérarchiques et cc... À l'instar de l'art populaire

Where Are We Now? A New Physicality

The notion of public space seemed to undergo major metamorphoses during the past two decades, with buzzwords such as virtual reality and cyberspace implying that the space where we were going to live our lives in the future would be located in the non-physical realm of the artificial worlds created by scientists and computer programmers.

However, with the disenchantments of the Internet as a free space of which the recent surveillance scandals are just the latest, and the renewed interest in real-space civic actions, it would seem that we are re-discovering the physical space of our towns and cities. The protests of Occupy Wall Street and its offshoots in European cities, Avenue Bouguiba, Tahrir Square, Taksim Square/Gezi Park, just to name a few, have all shown us the importance of the physical presence of masses of bodies in real space, and despite the current setbacks of these movements, they seem to have changed our perception of the term “the public space”.

During the past two years, questions relating to notions of “public space” have been central to my professional interests. And upon arriving at Villa Romana and meeting Younes Atbane there, these questions came to occupy a large space in our discussions, as we both seemed equally preoccupied by them, from our respective positions of Europe/Eastern Mediterranean and Europe/Maghreb. The experience of having spent one week in Istanbul in early summer to set up a festival had fuelled my interest in these issues in no small degree. My stay had coincided with the most violent clashes between the police and demonstrators. I had witnessed the great solidarity among demonstrators and the people of the city, the brutality of the “forces of order”, and the impressive amount of creative output by artists and activists who were engaged in the Gezi Park protests. I had witnessed “public space” as a fiercely contested realm.

In contrast, the city of Florence appears – in all its beauty – to have taken the decision to keep out modernity and contemporaneity and present an image of itself that focuses on two elements: the Italian Renaissance and luxury life style as exemplified in the high fashion industry. For both of us, finding ourselves in this place created an intense feeling of being “out of place”, at a loss as to how to connect

with the place. Speaking of the notion of “public space” as a contemporary phenomenon seemed strangely misplaced faced with this dream-like construction, this realm of tales, fantasies, and phantasms. Like the exhibition on show at the Salvatore Ferragamo Museum during our stay, “The Amazing Shoemaker”. Through fairy tales, the show presented a part of the museum’s sumptuous collection in a dialogue with fantastic stories in which shoes and shoemakers play a prominent role. In a similar way, the city seems to have chosen to wrap itself in a fairy-tale world of the past, an idea that seems echoed in the statement of that exhibition: “As if now, more than ever, there was the need to address through the paths [of] mysterious fantasy and dream the solutions, the answers to the set of moral questions, doubts, and problems that plague our times”. (www.museoferragamo.it/en/mostre-incorso.php?id=41)

The idea that times of crisis necessarily call for escape mechanisms and that humans resort to dream worlds and fantasy during such periods is not new. But is escapism really the expression of our time? Not necessarily, I would say. Is it not rather that pragmatism when faced with the “real” world of the past decades seems to have ceded the place to a new imaginative approach to the idea of “resistance” and “dissent” and its close link to new perceptions of the public space? “Resistance” here is defined as not merely referring to objections to political projects, but also to a refusal to accept too narrow an interference of different hegemonic forces in intimate, personal matters. An important aspect of the recent social movement for change has been the reclaiming of space, the physical space of cities, as well as using non-physical, technologically created spaces to voice opinions diverting from official ideology. This resistance is articulated through a variety of means: Different actions of civil disobedience, often with a strong element of surprise and poetry. They have succeeded in introducing an element of the unforeseeable into the smooth functioning of governed space and have broken with some of the codes that up until now have defined accepted behavior within that space.

This form of creative appropriation of the public realm seems to cause extreme discomfort among the so-called “forces of order”, as the example of the “standing man” in Istanbul has shown us. Artist Erdem Gunduz stood for about five hours in Istanbul’s Taksim Square, facing the giant portrait of Kemal Atatürk in that square. This happened on June 17th and the photo of his action went viral on the internet and the terms #duranadam (Turkish for “standing man”) and #standingman were fast trending on Twitter. Gunduz’ action, referred to by himself as

“silent resistance”, triggered off a wave of “standing” actions in the following days, of people standing in streets and on squares in Turkey and elsewhere, to protest the Turkish government and the violent repression of the peaceful protest movement. This new form of dissent seems to have taken the police by surprise and left them uncertain as to how to react. A number of “standers” were arrested, but had to be released, as no charge could be brought against them – standing motionless in a public place for a certain time not being a criminal act.

At the same time, this form of protest seems to have resonated with many people. It combines non-violence and civil disobedience with the wish to question the codes that determine our behavior and hinder the smooth functioning of our excessively regulated society. It represents a subjective way to say “no”, to resist, a peaceful way to leave it up to the other to react. Outside the context of social and political resistance directed toward specific goals, artists make similar use of the public space to question the way this space is perceived by those who navigate in it and the rules that govern its use.

These thoughts formed the core of our discussions at Villa Romana, as we wanted to explore the following questions:

Is the public space a static installation, or is it a dynamic space under constant transformation?

Does the “public space” represent a location for resistance or confrontation? Or is it rather a place of encounter and exchange? Or maybe both?

How does the idea of the “crowd” relate to public space? “Public space” can be located inside the “crowd” and the “crowd” can move in “public space”. How does this ambiguity relate to artistic practice? How does artistic practice relate to the movement and rhythm of the “crowd”?

The crucial question that arises when using the public space as a theatre for artistic intervention is the position of the artist. What exactly is his/her position during an intervention in the public space? An artist cannot (should not?) attempt to foresee the final outcome, but should make an offer and then wait for the reaction. He/she should offer a tool. How is this related to the idea of artistic practice as a way to disturb the functionality and conventions of the public space?

The public space can be seen as an “unknown space”, as inhabited by forces (or spirits) that influence the way people move and behave. The idea that people can be “guided” to behave along particular patterns, unconsciously and without being aware of being led,

is something, architects and urban planners devote much attention to in their practice. How can an artistic practice work with this phenomenon, maybe try to break it down?

How does the public space relate to dynamics, imagination, poetry? And how is this related to the phenomenon of the “crowd”, a phenomenon that seems so difficult to define? The ideas mentioned (dynamics, imagination, poetry) are all positive. But the “crowd” holds very ambiguous connotations, and can also conjure up very negative images, of masses being easily manipulated, violent, even cruel, as in fascist movements that rely on the emotions of “the masses” as directed towards and against an “other”. How would this ambiguity be articulated within artistic practice?

We approached these questions through discussions, text fragments, photos, and fragments of movement, creating a dialogue of ideas and images. Two weeks after the residency we continued our exploration in a performance at “Art-Lab Berlin”. The event “If I Perform” was presented as an experiment and work-in-progress, to be seen as one possible outcome of the two weeks’ meeting at Villa Romana, one step on a road that remains open to take multiple directions in the future.

by Charlotte Bank

Massive copies

After my first interactions with Charlotte concerning her concept of the public space, my interest has focused on the relationship between the public space and the masses as well as the role of the internal artistic practice. This choice also developed from a comparison of ambiguous nature: the fact of being in Florence at that time, during the high tourist season, where human masses of tourists come to see the city and enjoy its beauty, its architecture, its museums and its history of artistic practice (particularly represented in the public space). Our discussion was focused on the current affairs of the Arab World, where the situation is completely different and human crowds are found in the public space, where artistic practice is exercised within the mass as “graph chant”, performance of a mobile installation.

I found the role-play of the artistic practice in both examples very interesting; I began to wonder about the masses as a platform for artistic practice.

From this point of view I defined a work process related to this interest when I attempt to combine several artworks I’ve previously created in a crowd to give another coherence to the whole ensemble.

MASSIVE ART is a collection of all attempts that are built by multiple readings of spaces as a way to translate its current events; thus, the meaning translates in mathematical suites, which are frugally subordinated.

If I perform (text of the performance)

It is an attempt at performance based on the different possible constructions of an artistic practice in the public space in relation to the masses.

It examines the ambiguity of the artistic practice outside the institution towards the society and the legitimacy of art in the public space.

The gathering of the masses gave another logic to the artistic practice in the public space.

During the recent period of the Arab revolutions, we have witnessed this peculiar phenomenon regarding the legitimacy of the

artistic practice against the ideological current, while these same ideological currents criticize these practices - outside the context of revolution. These movements, whether religious or political, have also invested in these artistic practices on the human masses with availability, openness, perception, and ample receptivity.

Can we consider the crowd a new platform of artistic practice?

by Younes Atbane

Où sommes-nous maintenant ? Une nouvelle réalité physique

La notion d'espace public a semblé subir d'importantes métamorphoses au cours de ces deux dernières décennies, avec des mots à la mode comme la réalité virtuelle et le cyberspace qui impliquent que l'espace où nous allions vivre nos vies dans le futur fusse localisé dans le domaine non-physique des mondes artificiels créés par les scientifiques et les programmeurs informatiques.

Cependant, avec les désenchantements de l'Internet en tant qu'espace libre dont les récents scandales de surveillance ne sont que les derniers, et le regain d'intérêt pour des actions civiques dans l'espace réel, il semblerait que nous redécouvriions l'espace physique de nos villages et de nos villes. Les protestations d'*Occupy Wall Street* et de ses rejetons dans les villes européennes, de l'Avenue Bouguiba, de la Place Tahrir, de la Place Taksim/du Parc Gezi, juste pour en nommer quelques-uns, nous ont tous montré l'importance de la présence physique de la masse des corps dans l'espace réel, et malgré les déboires actuels de ces mouvements, ils semblent avoir changé notre perception de l'expression « espace public ».

Au cours des deux dernières années, les questions relatives à la notion « d'espace public » ont été au centre de mes intérêts professionnels. En arrivant à la Villa Romana et en rencontrant Younes Atbane là-bas, ces questions sont venues à occuper une grande place dans nos discussions, vu que nous semblions tous les deux tout aussi préoccupés par celles-ci, de par nos positions respectives de l'Europe / Méditerranée orientale et de l'Europe / Maghreb respectivement. L'expérience d'avoir passé une semaine à Istanbul au début de l'été pour mettre en place un festival avait nourri mon intérêt pour ces questions dans une mesure non négligeable. Mon séjour a coïncidé avec les affrontements les plus violents entre la police et les manifestants. J'ai assisté à la grande solidarité entre les manifestants et les gens de la ville, à la brutalité des "forces de l'ordre" et à l'offre impressionnante de production créative réalisée par des artistes et des militants qui ont été engagés dans les protestations du Parc Gezi. J'avais été le témoin de "l'espace public" comme un domaine très disputé.

Par contraste, la ville de Florence semble – dans toute sa beauté – avoir pris la décision de se tenir à l'écart de la modernité et de la

contemporanéité, et de présenter une image d'elle-même qui met l'accent sur deux éléments : la Renaissance Italienne et un style de vie luxueux comme illustré dans l'industrie de la Haute Couture. Pour nous deux, nous retrouvons dans ce lieu créé un sentiment intense de ne pas être « à sa place », une perte pour la façon de se connecter avec le lieu. Parlant de la notion « d'espace public » comme d'un phénomène contemporain semblait étrangement hors de contexte face à cette construction onirique, ce royaume des contes, des fantaisies et des fantasmes. Tout comme l'exposition en cours au Musée Salvatore Ferragamo, « The Amazing Shoemaker » – l'incroyable cordonnier, qui met l'accent sur les contes de fées et présente une partie de la somptueuse collection du musée dans un dialogue avec les contes fantastiques dans lesquels chaussures et cordonniers jouent un rôle de premier plan, la ville semble avoir choisi de se draper dans un monde de conte de fées du passé, une idée qui semble se faire l'écho dans la déclaration de cette exposition : « Comme si maintenant, plus que jamais, il y avait la nécessité de questionner à travers les parcours la fantaisie mystérieuse, et de rêver les solutions, les réponses à l'ensemble des questions morales, aux doutes et aux problèmes qui affligent notre époque. » (www.museoferragamo.it/en/mostre-incorso.php?id=41)

L'idée que les temps de crise sont nécessairement propices aux mécanismes échappatoires et que les humains recourent à rêver des mondes et des fantaisies durant ces périodes, n'est pas nouvelle. Mais est-ce l'évasion vraiment l'expression de notre temps? Pas nécessairement, dirais-je. N'est-ce pas plutôt que le pragmatisme face au monde « réel » des dernières décennies semble avoir cédé la place à une nouvelle approche imaginative à l'idée de la « résistance » et de la « dissidence » et son lien étroit avec les nouvelles perceptions de l'espace public? « Résistance » est ici définie non seulement comme pour se référer à des objections de projets politiques, mais aussi à un refus d'accepter une ingérence trop étroite des différentes forces hégémoniques dans des questions intimes, personnelles. Un aspect important du mouvement social récent pour le changement a été la ré-réclamation de l'espace, l'espace physique des villes ainsi que l'espace non-physique pour exprimer des opinions détournées de l'idéologie officielle. Cette résistance s'est articulée à travers une variété de moyens: actions de désobéissance civile, souvent avec un fort élément de surprise et de poésie. Elles ont ainsi introduit un élément imprévisible dans le bon fonctionnement de l'espace gouverné et ont rompu avec certains codes qui jusqu'à présent définissaient les comportements acceptés au sein de cet espace.

Cette forme d'appropriation créative du domaine public semble causer un inconfort extrême parmi les soi-disant forces de l'ordre, comme l'exemple du « standing man » à Istanbul nous l'a montré. L'artiste Erdem Gunduz s'est tenu debout pendant environ cinq heures à la Place Taksim à Istanbul, face au portrait géant de Kemal Atatürk de cette place. Cela a eu lieu le 17 juin et la photo de son action est devenue virale sur internet et les termes #duranadam (turc pour « standing man ») et #standingman ont vite été tendance sur Twitter. L'action de Gunduz, évoquée par lui-même comme une « résistance silencieuse » a déclenché une vague d'actions de « standing » dans les jours qui suivirent, les gens se tenaient debout dans les rues et sur les places en Turquie et ailleurs, pour protester contre le gouvernement turc et la répression violente contre le mouvement de protestation pacifique. Cette nouvelle forme de dissidence semble avoir pris la police par surprise et l'a laissée incertaine quant à la façon de réagir. Un certain nombre de « standers » ont été arrêtés, mais ils ont dû être libérés, car aucune accusation n'avait pu être portée contre eux, rester debout, immobiles dans un lieu public pendant un certain temps n'étant pas un acte criminel.

En même temps, cette forme de protestation semble avoir trouvé un écho auprès de nombreuses personnes. Elle combine la non-violence et la désobéissance civile avec la volonté de questionner les codes qui déterminent nos comportements, et d'entraver le bon fonctionnement de notre société réglementée de manière excessive. Elle représente une façon subjective de dire « non », de résister, une manière pacifique de laisser l'autre réagir. En dehors du contexte de la résistance sociale et politique orientée vers des objectifs précis, les artistes font un usage similaire de l'espace public pour questionner la façon dont cet espace est perçu par ceux qui naviguent à l'intérieur et les règles qui régissent son utilisation.

À partir de ces considérations, le projet ci-dessous vise à explorer les questions suivantes:

Est-ce que « l'espace public » est une installation statique ou est-il un espace dynamique qui est en constante transformation ?

Est-ce que « l'espace public » représente un lieu de résistance ou de confrontation? Ou, est-ce plutôt un lieu de rencontres et d'échanges ? Ou les deux à la fois ?

Comment est-ce que l'idée de la « foule » se rapporte à l'espace public? « L'espace public » peut être situé à l'intérieur de la « foule » et la « foule » peut se déplacer dans « l'espace public ». Comment cette ambiguïté se rapporte-t-elle à la pratique artistique ?

Comment est-ce que la pratique artistique se rapporte-t-elle au mouvement et au rythme de la foule?

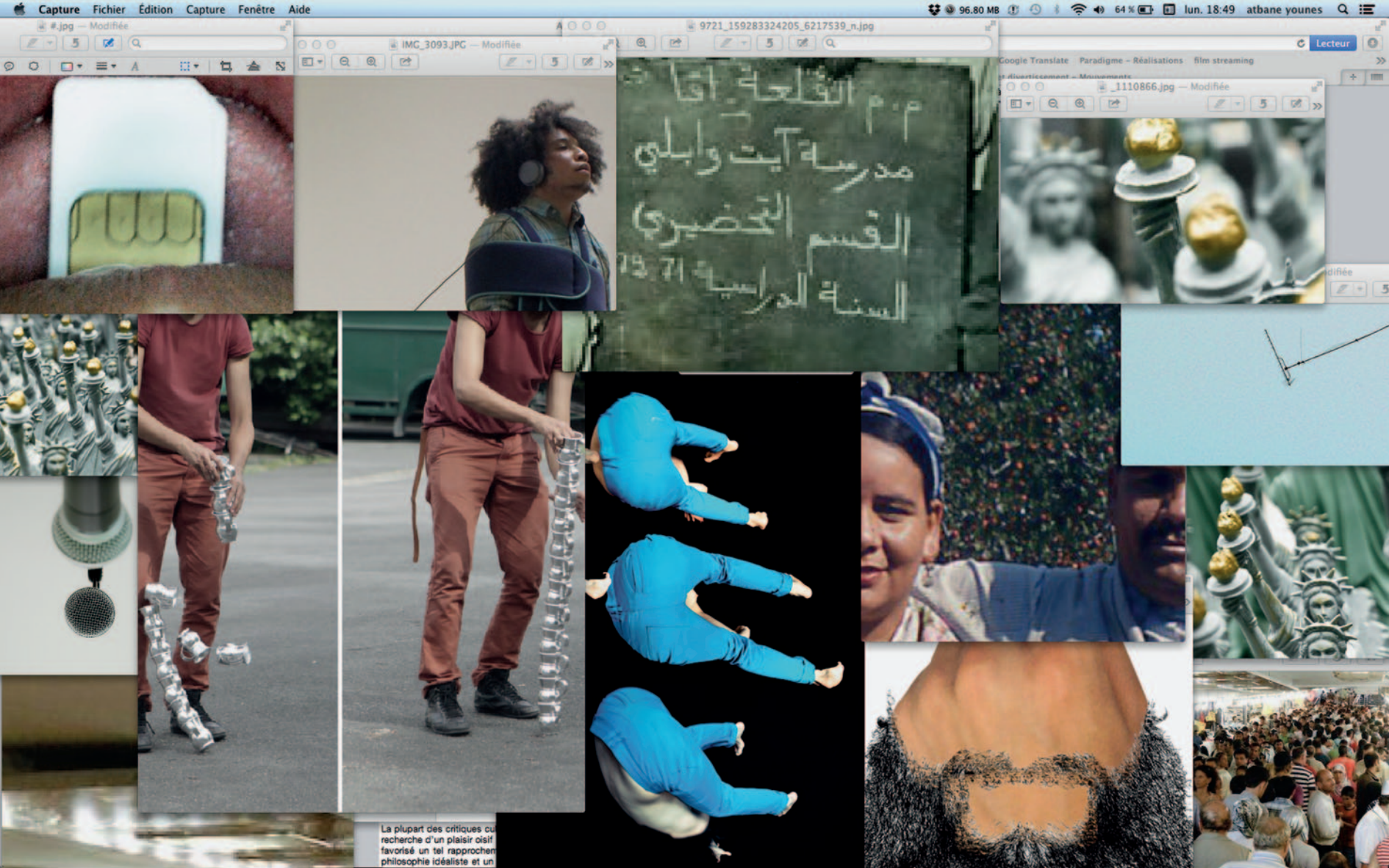
Quelle est la position de l'artiste lors d'une intervention dans l'espace public? Un artiste ne peut pas et ne doit pas tenter de prévoir le résultat final, mais devrait faire une offre, puis attendre la réaction, qu'il/elle doit offrir aussi. Comment est-ce que c'est lié à l'idée de la pratique artistique comme un outil pour perturber le fonctionnement et les conventions de l'espace public?

L'espace public peut être considéré comme un « espace inconnu », comme habité par des forces (ou des esprits) qui influent sur la façon dont les gens se déplacent et se comportent. L'idée que les gens peuvent être « guidés » à se comporter selon des schémas particuliers, inconsciemment et sans être conscients d'être conduits, est quelque chose à laquelle les architectes et les urbanistes accordent beaucoup d'attention dans leur pratique. Comment une pratique artistique peut-elle fonctionner avec ce phénomène, peut-être en essayant de le briser ?

Comment l'espace public se rapporte-t-il à la dynamique, l'imagination, la poésie ? Et comment est-ce lié à la « foule » ? Les idées mentionnées (la dynamique, l'imagination, la poésie) sont toutes positives. Mais la « foule » détient des connotations très ambiguës, et peut également évoquer des images très négatives, des masses étant facilement manipulatrices, violentes, voire cruelles, comme les mouvements fascistes qui s'appuient sur les émotions des « masses » dirigées vers et contre « l'autre ». Comment cette ambiguïté serait-elle articulée au sein de la pratique artistique?

Nous avons abordé ces questions à travers des discussions, des fragments de textes, des photos et des fragments de mouvement, créant un dialogue d'idées et d'images. Deux semaines après la résidence, nous avons continué notre exploration dans une performance à « l'Art-Lab à Berlin ». L'événement « If I Perform » fut présenté comme une expérience et un travail en cours, devant être considéré comme un résultat possible de la résidence de deux semaines à la Villa Romana, une étape sur un chemin qui reste ouvert sur des voies multiples dans l'avenir.

par Charlotte Bank

Massive copies

À partir des premiers échanges avec Charlotte sur l'idée de l'espace public, mon intérêt s'est focalisé sur les liens entre l'espace public et la masse, ainsi le rôle de la pratique artistique à l'intérieur. Ce choix aussi il vient d'une comparaison ambiguë : le fait de se trouver à Florence à ce moment-là, durant la haute saison touristique où des masses humaines de touristes viennent pour voir cette ville et en apprécier sa beauté, son architecture, ses musées et son histoire de pratique artistique (bien figurée dans l'espace public), alors que nos échanges étaient centrés autour de ce qui se passe dans les pays arabes où la situation est complètement différente, ce sont des masses humaines qui se retrouvent dans l'espace public où la pratique artistique s'exerce à l'intérieur de la masse sous forme de chant graph, performance d'installation mobile.

Le jeu de rôle de la pratique artistique dans les deux exemples était intéressant à mon regard, j'ai commencé à m'interroger sur la masse en tant que plate-forme de pratique artistique.

De ce point de vue là j'ai défini un processus de travail lié à cet intérêt où j'essaie de regrouper plusieurs travaux artistiques que j'ai déjà réalisés dans une masse pour donner une autre cohérence à l'ensemble.

MASSIVE ART est l'ensemble des tentatives qui se construit par des espaces de lecture multiples comme moyen de traduire cette actualité, le sens se traduit par des suites, frugalement subordonnées.

If I perform (texte de la performance)

Est une tentative de performance basée sur les différentes constructions possibles d'une pratique artistique dans l'espace public en lien avec la masse.

Elle s'interroge sur l'ambiguïté de la pratique artistique en dehors de l'institution vis-à-vis de la société, et sur la légitimité de l'art dans l'espace public.

Le regroupement des masses a donné une autre logique à la pratique artistique dans l'espace public.

Durant la période des révolutions arabes, nous avons assisté

à un phénomène si particulier concernant la légitimité de la pratique artistique face au courant idéologique, alors que ces pratiques – en dehors de ce contexte de révolution – sont très critiquées par ces courants idéologiques. Ces mouvements qu'ils soient religieux ou politiques ont aussi investi dans ces pratiques artistiques à l'intérieur des masses humaines par la disponibilité, l'ouverture, la perception, et beaucoup d'écoute.

Peut-on considérer la masse comme une nouvelle plate-forme de pratique artistique ?

par Younes Atbane

