

Monstres, martyrs et cieux

Tout au long de février, le Mois Multi a présenté une sélection d'installations, d'événements et de spectacles aux genres hybrides provenant de la scène locale et internationale. Le Lieu, centre en art actuel, proposait la performance *LOVESPACE lovespace LoveSpace*. Avec cette proposition, le collectif *Suspended Culture* crée un espace empreint de sacré dans lequel les références aux histoires afro-américaines se mêlent à un imaginaire spirituel qui connote la sorcellerie africaine. La performance s'inscrit dans une démarche de soins près d'un rituel réparateur, tout en demeurant critique face à la violence infligée aux communautés noires. L'œuvre est en continuité avec les réflexions de l'autrice féministe bell hooks sur la notion d'amour.

Au centre de l'espace d'exposition se trouve de la terre au sol. Dès notre entrée, un performeur s'y active, tandis qu'une femme est couchée dans un hamac suspendu au plafond de la salle. Au moyen d'une corde, cette dernière agite une baguette qui vient percuter des tambours d'eau et provoquer des tintements zen. À partir de ce dispositif central, des cordages s'étendent comme des racines sur le sol, les murs et le plafond. Des ballons aux couleurs brunâtres s'apparentent à des fruits alors que l'air est humidifié. Nous sommes plongé-es dans un univers organique et enveloppant. Une vidéo projetée directement sur l'entièreté d'un mur montre des personnes noires maquillées et vêtues de costumes blancs et fantaisistes. La vidéo présente un lieu hors du temps, un paradis perdu où des figures angéliques se livrent à des rituels dans des paysages naturels. Un autre écran au sol est immergé dans l'eau; il évoque un portail vers cet autre monde.

Ce dispositif scénographique sonore et vidéo entre en dialogue avec trois performances solos. La première offre un travail centré sur la répétition de paroles, de mouvements et de chutes, vocabulaire physique qui renvoie à des situations de vulnérabilité physique et psychique. Dans un second temps,

un performeur parade dans un costume confectionné avec des tissus et des objets du quotidien, tel un personnage mythologique plus grand que nature. Il finit par se dévêtir et se livrer à une cérémonie avec un enfumoir destiné aux abeilles. Enfin, une femme entre dans l'espace en rampant au sol. Son corps est enroulé dans des voilages blancs, habillement qui fait écho au monde imaginaire représenté dans les vidéos. Elle finit par sortir de son cocon de tissus pour se laver avec de l'eau provenant du bassin lumineux disposé au sol. Les trois protagonistes terminent leur performance dénudé-es et étendu-es au sol. Ainsi, ils et elle incarnent la douleur et les traumatismes de la culture noire sous la surveillance bienveillante d'êtres fantastiques qui incarnent l'empathie et l'amour.

L'ensemble de l'œuvre est rythmé par des projections vidéos qui représentent à la fois des images de la nature ou d'êtres magiques et des images d'archives montrant des figures populaires et marquantes de la culture noire étatsunienne (Halle Berry, Nina Simone). La performance s'appuie sur un impressionnant travail sonore réalisé en direct où des pièces musicales populaires (jazz, blues, hip-hop ou gospel) et des allocutions (Malcom X, Rosa Parks, bell hooks) sont remixées et deviennent les voix des protagonistes. Cet ensemble de matériaux épars multiplie les références à la culture afro-américaine et parle autant des traumatismes passés que de la résilience. Le travail physique, quant à lui, s'approprie librement divers styles de danse de rue (*breaking*, *popping*, *locking*, etc.). À la toute fin, la figure angélique allongée dans le hamac fait tomber des brillants sur les corps dénudés étendus au sol et lit un texte lié à la spiritualité africaine. Ainsi, le sort tragique de ces êtres est honoré. La performance est baignée de la promesse d'un monde meilleur, tout en célébrant la culture noire.

La compagnie torontoise *Mammalian Diving Reflex* est reconnue pour ses projets ancrés dans l'univers social qui

Suspended Culture

LOVESPACE lovespace LoveSpace, vues de la performance, 2023.

Mammalian Diving Reflex

all the sex i've ever had, vue de la performance, 2023.

Photos : permission des Productions Recto-Verso, Québec