

LYDIA GUEZ

FORMATION

2024	Formation «Initiation aux techniques d'éclairages» TSV, Villeneuve-les-Maguelones
2024	Formation «Les techniques du moulage : du prototype au tirage», Cellule B, Nantes
2022	Formation «profession artiste», Centre d'art BBB, Toulouse
2021	Diplôme Master ISAC, Lauréate de promo et grandes distinctions
2018 - 2021	Bachelor 3, Master 1 et 2, Institut supérieur des arts et chorégraphies, Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles
2017 - 2018	Erasmus à la Kunstschule Weissensee, option Fine Art Performance, Berlin
2017	DNAP option art avec les félicitations du jury, Institut supérieur des arts et du design de Toulouse
2014 - 2017	1e, 2e, 3e années, Institut supérieur des arts et du design de Toulouse
2013	Études théâtrales, Sorbonne nouvelle, Paris

RÉSIDENCES ET BOURSE

2025	Résidence de recherche au centre d'art Bel Ordinaire, Pau
2024	Aide à la production : Œuvres d'art et livres d'artistes Région Occitanie Résidence de création in situ, invitée par Afiac, Saint Paul Cap de Joux Résidence de recherche, invitée par le centre d'art 2Angles en partenariat avec le réseau RAVE, Flers
2023	Résidence de territoire, recherche et création, invitée par Voyons voir en partenariat avec la ville de Vitrolles et l'École Municipale d'Arts Plastiques Georges Lapierre de Vitrolles

EXPOSITION PERSONNELLE

2023	PARADISIO , La théorie des Espaces Courbes, Voiron
------	---

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2024	Biennale of Women in art , Installation et performance PARADISIO , Espace Vanderborght, Bruxelles
2021	LYFE , Exposition des diplômés, Espace vanderborght, Bruxelles Ma grand mère s'appelait Gisèle , Exposition du BOUM collectif, 180 rue haute, Bruxelles
2019	How to Tame a Dragon in Search for the River , Exposition expérimentale, La Zsenne galerie, Bruxelles
2018	Hotel Dynamit , performance And we wanna have a good time Centre d'art Chapelle St Jacques, St Gaudens

AUTRES DIFFUSIONS (FESTIVALS, SOIRÉES PERFORMANCES)

2025	Le Fantôme, la Peluche et le Gâteau , Installation et erformance Dragshow de la maison Clinquante, Espace Roguet, Toulouse Festival des Actionneurs, Entre Autres, Café de Fiac
2024	Au Royaume des Taupes , Installation et performance, Festival des artistes chez l'habitant AFIAC, Saint Paul Cap de Joux
2023	Mort aux vipères , Installation et performance Festival Galicreques, Parque da Alameda, Santiago de Compostella Ouverture de saison culturelle, Théâtre Fontblanche, Vitrolles
2022	Mort aux vipères , Performace, Stand up Art #3, Centre d'art BBB, Toulouse Les Aliens , Performance, Avec BOUM collectif, rue de Bruxelles
2021	PARADISIO , Installation et performance Soirée performance «Faut que je vous raconte», du collectif Folle Béton, Paris Festival SUEUR, Abbaye de Forest, Bruxelles Festival à boire et à manger, Centre culturel Tour à Plomb, Bruxelles Festival ISAC, Théâtre De Markten, Bruxelles Tas de Poussière , performance pour Emilie Salson lors de son diplôme du Master CARE
2019	Side-Car , performance, Festival ISAC, Centre culturel Tour à Plomb, Bruxelles
2018	The Rabbit , Performance, Journée de la performance, La cuisine, Centre d'art et design, Nègrepelisse Life is like a dance , Performance, Journée portes ouvertes, Institut supérieur des arts et du design de Toulouse
2017	Popcorn , Performance, Soirée performance HLM, Musée des Abattoirs, Toulouse Les petits chevaux , Performance, Soirée performance HLM, CIAM La Fabrique, Toulouse

ATELIERS

2026	Atelier de création plastique «Portrait chimérique» pour deux classes de CM1, dans le cadre du Passeport pout l'art à Toulouse
2024	Atelier de création plastique «Les monstres: décor, son et performance» pour deux classes de CM1, dans le cadre du Passeport pour l'art à Toulouse, invitée par le centre d'art BBB, en partenariat avec le Metronum
2023	Atelier de création de masque pour le carnaval de Vitrolles avec deux classes de CE2, invitée par Voyons voir en partenariat avec la ville de Vitrolles et l'École Municipale d'Arts Plastiques Georges Lapierre de Vitrolles

THÉÂTRE

Comédienne, plasticienne, scénographe, costumière et régie lumière pour la compagnie de théâtre MONSTRES

2024 **MORT AUX VIPERES**, scénographie, costume et régie lumière

Comédienne, plasticienne, scénographe, costumière pour la compagnie de théâtre NAUTA

2022 **A BARCA DO INFERNO**, pièce de théâtre physique, masques et marionnettes: conception de la scénographie, des costumes, décors, peinture des masques et jeu scénique

TACÃO, pièce de théâtre physique et masques: conception des costumes

Lydia Guez née en 1994, vit et travaille à Toulouse. Sa pratique se situe à la croisée des arts visuels et du spectacle vivant. La rencontre de ces pratiques lui permet d'explorer la porosité entre corps en mouvement, poésie et formes plastiques. Le fruit de ce croisement prend la forme d'installations immersives et sonores au sein desquelles se déploient des performances. À travers ses œuvres, le public est invité à vivre une expérience brouillant les frontières entre réel et fiction. Ces créations ouvrent un espace de réflexion sur notre perception du monde, en interrogeant des thèmes universels et intimes tels que l'enfance, la maladie ou la mort.

Cette démarche s'est d'abord développée lors de son DNAP, obtenue avec les félicitations en 2017 à l'Institut Supérieur d'Art de Toulouse. Après un passage à la Kunstschule Weissensee de Berlin, elle décide d'approfondir sa recherche sur le corps et la performance à l'Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles où elle obtient en 2021 son Master avec les grandes distinctions du jury.

Depuis 2021, Lydia a présenté ses performances dans divers festivals, entre Paris et Bruxelles. En 2023, elle réalise une exposition personnelle dans la Drôme (La TEC) et participe à une exposition collective à Bruxelles (WIA). En 2024, elle prend part au Festival des artistes chez l'habitant d'Afiac (Tarn) et bénéficie de l'aide à la production d'œuvres d'art de la région Occitanie pour la création du projet Caldeira.

En parallèle, elle co-fonde Monstres, en 2023, une compagnie de théâtre basée à Toulouse, avec le comédien Mathias Rodriguez. Ensemble, ils explorent le dialogue entre performance et théâtre, en s'intéressant particulièrement à la métamorphose et à la monstruosité, à travers à l'objet du masque.

Le ciel bleu et les nuages qui défilent. Le son grinçant d'un concert au loin.
Le feu qui terrasse. Des chiens qui aboient. L'eau qui recouvre les pierres.
Mes soeurs qui s'engueulent. Les spaghettis à la sauce tomate.
Des voitures télécommandées. Les monstres à grandes dents.
Le vent qui agite les feuilles mortes.

Tout est une potentielle source de fiction. C'est souvent d'une forme, d'une couleur ou d'un objet que j'imagine un univers. Je compose à partir de différents éléments pour peindre des paysages avec des corps et des décors. Ces inspirations, liées à mes propres questionnements sur l'existence (l'enfance, le passage à l'âge adulte, la maladie, la mort), deviennent des récits universels, accessible à toutes. Influencée par le théâtre et la danse, j'écris des récits, qui se transforment en installations plastiques et en performances immersives. Ces récits donnent naissance à des personnages souvent liés à des figures animales ou enfantines. Ils sont fluides, échappant aux catégories binaires. Mes personnages évoluent entre masculin et féminin, humain et animal, vivant et mort, sain et malade. Ils sont façonnés par le masque et le costume, qui métamorphosent le corps et transforment leur présence dans l'espace.

À la frontière entre le rêve et la réalité, la scénographie tient une place importante dans mon travail: chaque espace est pensé pour ces personnages. C'est un univers qui leur appartient, mais qui invite également le public à explorer, à déambuler, à dépasser la contemplation. À travers la lumière, la couleur, les textures, les formes, la poésie et le son, je cherche à immerger les spectateurs dans une expérience totale. Écritures poétiques et écritures scéniques se mêlent pour donner à voir et à vivre la fiction.

D'une forêt de langues à des sols recouverts de serpents, en passant par les galeries d'une taupe, mes installations et performance deviennent des écosystèmes hybrides qui interroge la porosité entre le spectacle vivant et les arts visuels.

Mon travail se veut une invitation à explorer les limites du réel, à questionner le cycle de la vie et à réinventer le regard porté sur ce qui nous entoure. En faisant basculer la frontière entre contemplation et participation, je cherche à provoquer une expérience intime, où chacun se trouve libre de construire sa propre fiction.

CALDEIRA (

EN COURS DE CREATION

VIDEO - INSTALLATION - PERFORMANCE

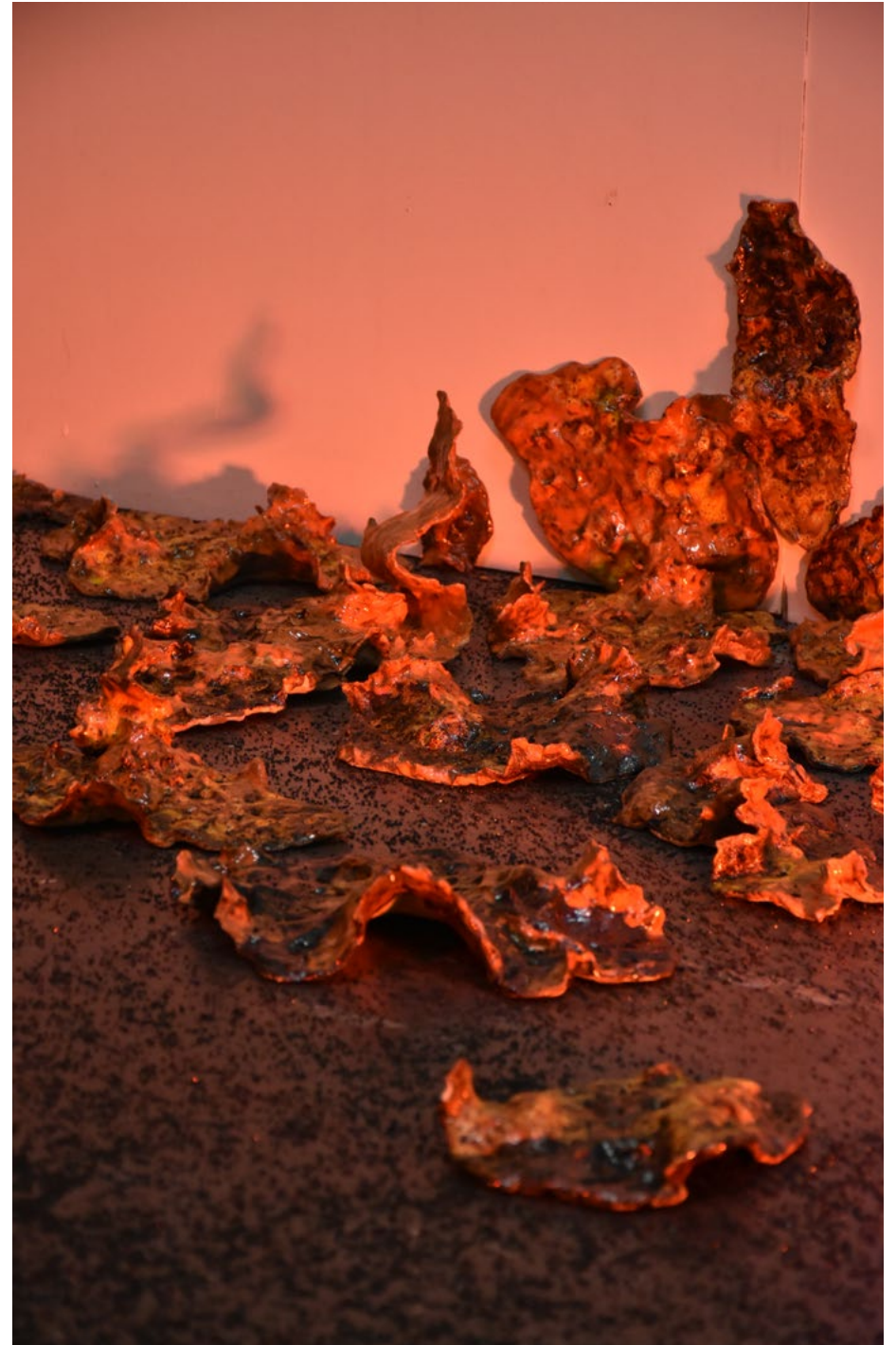
AVEC L'AIDE À LA PRODUCTION DE LA REGION OCCITANIE / [INTERVIEW BEL ORDINAIRE](#)

Une caldeira est un grand cratère volcanique, formé par l'effondrement de son toit, suite à l'émission rapide d'un important volume de lave. Caldeira ou caldera vient du Portugais caldeira, signifiant chaudière, qui vient lui-même du latin calidaria, signifiant chaudron.

Le projet se déploie à travers trois médiums : une vidéo, une installation et une performance. Ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis dix ans. Mes sœurs et moi sommes témoins de la propagation rapide et violente de la maladie. Au cours des quatres premières années, elle a progressivement perdu possession de son corps, de sa parole et de sa vie.

Caldeira crée une fiction autour de l'Alzheimer, un monde flottant entre réalité et hallucination, ancré dans le paysage des Pyrénées immergées dans la lave, et à travers la figure du vautour. Les vautours, la lave et la maladie d'Alzheimer traduisent un moment de transition, entre destruction et création, profondeur et ciel, conscience et inconscience, vie et mort. Trois Vautours, symboles de la maladie, interprétés par mes soeur et moi, deviennent les personnages principaux du film, aux côtés d'autres créatures incarnant chacune un aspect de la maladie (aphasie, regard vide, absence, bruit). *Caldeira* propose un voyage à travers la perception, où les frontières entre différents états deviennent floues et où de nouvelles perspectives peuvent émerger.

Ci-dessus et ci-contre: Test du décor du film, Lave en céramique / installation au Bel Ordinaire

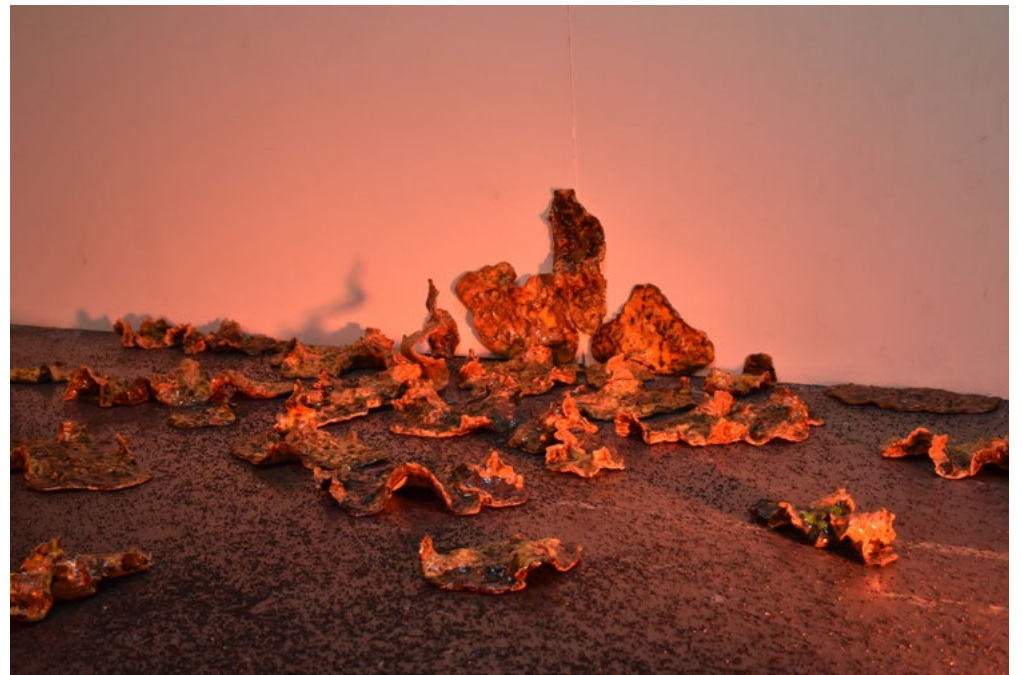

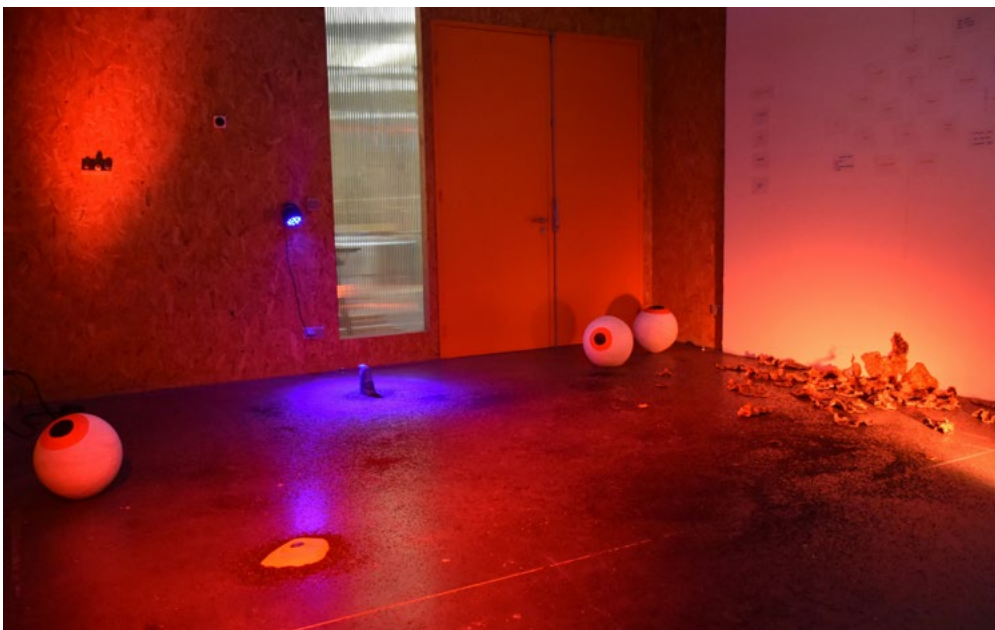
Élément du décor, oeil en papier mâché

Élément du décor, bec en résine

Élément du décor, lave en céramique

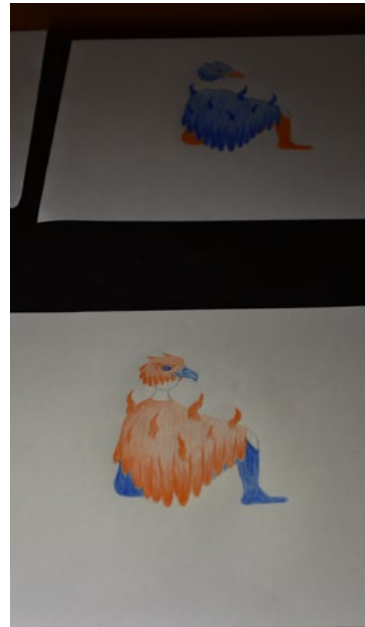
Test du décor du film/ installation au Bel Ordinaire

Dessins préparatoires, Costumes

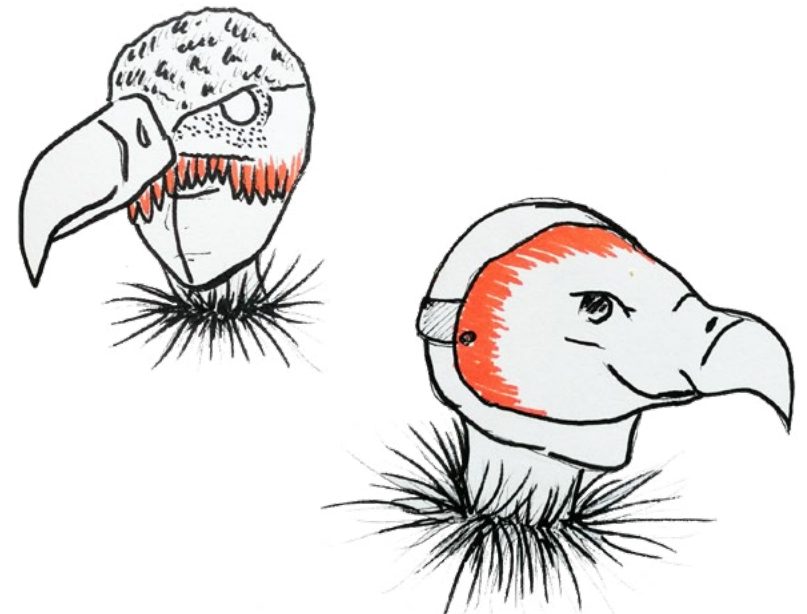
Exploration des mots liés à la maladie

Dessins préparatoires, différents personnages

Moulage/ Tirage en résine

Essais de différentes formes de masques, pour les costumes des personnages

Repérage d'une grotte pour le tournage, dessin dans la grotte

LE FANTÔME, LA PELUCHE ET LE GÂTEAU

INSTALLATION - PERFORMANCE, 2025

Je poursuis des recherches autour du souvenir, en particulier des « faux souvenirs », aussi appelés « illusions mnésiques », qui peuvent prendre la forme d'événements qui ne se sont jamais produits. Ces souvenirs sont souvent nés d'un mélange de réalités altérées, d'histoires racontées, ou de rêves. *Le Fantôme, la Peluche et le Gâteau*, naît d'un souvenir personnel et réfléchit aux traces que la mémoire conserve. Il mêle masque, costume, installation immersive et performance. Enfant, on me qualifiait souvent de « garçon manqué ». À l'adolescence, j'ai tenté de masquer cet aspect de moi-même pour mieux m'intégrer.

Imaginez un sol recouvert de montagnes de balles colorées, de tailles différentes. C'est l'espace dans lequel évolue un lapin blanc, un enfant.

Le lapin incarne une figure hybride, mélange de drag king enfantins et animal, symbolisant une identité en perpétuelle reconfiguration, quelque part entre le masculin et le féminin, l'humain et l'animal, le réel et l'imaginaire.

À travers ces personnages et cet univers, je questionne les attentes sociales liées au genre dès l'enfance. Le lapin incarne une version de l'enfance où l'on est libre d'endosser plusieurs rôles sans restriction, inspirant un questionnement sur la fluidité des genres et des identités.

Le fantôme, la peluche et le gâteau, installation et performance, Festival les actionneurs, Fiacc, 2025 ©NoéGomez

AU ROYAUME DES TAUPES

INSTALLATION - PERFORMANCE, 2024

Performeur.ses: Mathias Rodriguez, Lydia Guez

Création sonore: Loïs Lajarretie

C'est le diable qui, en voulant imiter Dieu en train de sculpter l'homme à son image, l'a modelée comme il pouvait sans ce qu'il restait de la motte du limon originel. Il n'a réussi que les mains. Peu satisfait de son travail, il a préféré l'enfouir... et l'oublier.

Pierre Dubois et René Hausman, L'Elféméride, Le grand légendaire des saisons - Automne-Hiver (2013)

Selon l'expression, aller au royaume des taupes, signifie aller rejoindre les morts, enterrer quelqu'un, être mort ou être sous la terre.

Au royaume des taupes, propose un monde où les taupes deviennent les animaux de compagnie des morts, où l'on se retrouve minuscule face à d'immenses vers de terre et fourmis géantes. Un royaume où les morts et les vivants cohabitent. La performance donne lieu à un dernier hommage au vieux chat noir de mon oncle, sous le regard bienveillant du petit diable en pyjama. Installation et performance réalisée dans le cadre du festival des artistes chez l'habitant d'AFIAC, Sous la terre, 2024.

-> Teaser Au royaume des Taupes

Au royaume des taupes, installation et performance/ Le petit diable, Jardin de Florence Blanc, Saint Paul Cap de Joux, 2024

Au royaume des taupes, installation et performance, Jardin de Florence Blanc, Saint Paul Cap de Joux, 2024, ©ZOEmotion

Au royaume des taupes, installation et performance, Jardin de Florence Blanc, Saint Paul Cap de Joux, 2024, ©ZOEemotion

Au royaume des taupes, installation et performance, Jardin de Florence Blanc, Saint Paul Cap de Joux, 2024, ©ZOEmotion

CRÉATION TRANSVERSALE: THÉÂTRE

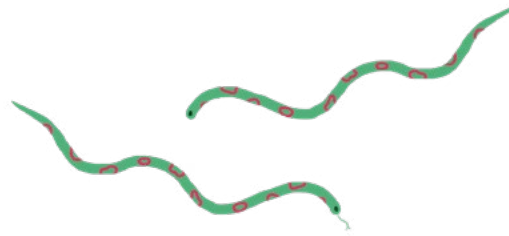
MORT AUX VIPÈRES

INSTALLATION - PERFORMANCE, 2023

En collaboration avec Mathias Rodriguez

Performeur.ses: Mathias Rodriguez, Lydia Guez

Création sonore: Loïs Lajarretie

Avis à tous les courageux et toutes les courageuses, une monstrueuse créature a fait son apparition. Elle doit à tout prix être chassée de son repaire avant qu'il ne soit trop tard. Rejoignez la grande battue ! Rejoignez la chasse au monstre !

Mort aux Vipères est une œuvre hybride qui explore les frontières du théâtre, du masque et de la performance. Le public est invité par un chasseur à prendre part à une battue pour traquer un monstre, une femme mi-humaine mi-serpent. En complice, il va alors découvrir son repaire, un marécage fantastique où grouillent serpents et plantes fabuleuses. Arrive alors l'inévitable confrontation avec le chasseur et une question se pose; qui est le monstre? Le projet prend pour point de départ les représentations des créatures monstrueuses dans les mythes et légendes, souvent associé aux représentations féminines.

-> Teaser de Mort aux Vipères

Ci-dessus: *Mort aux Vipères*, performance, sortie de résidence, domaine de Fontblanche, Vitrolles, 2023

Ci-contre: Le masque et le costume de la créature, ©ZOEmotion

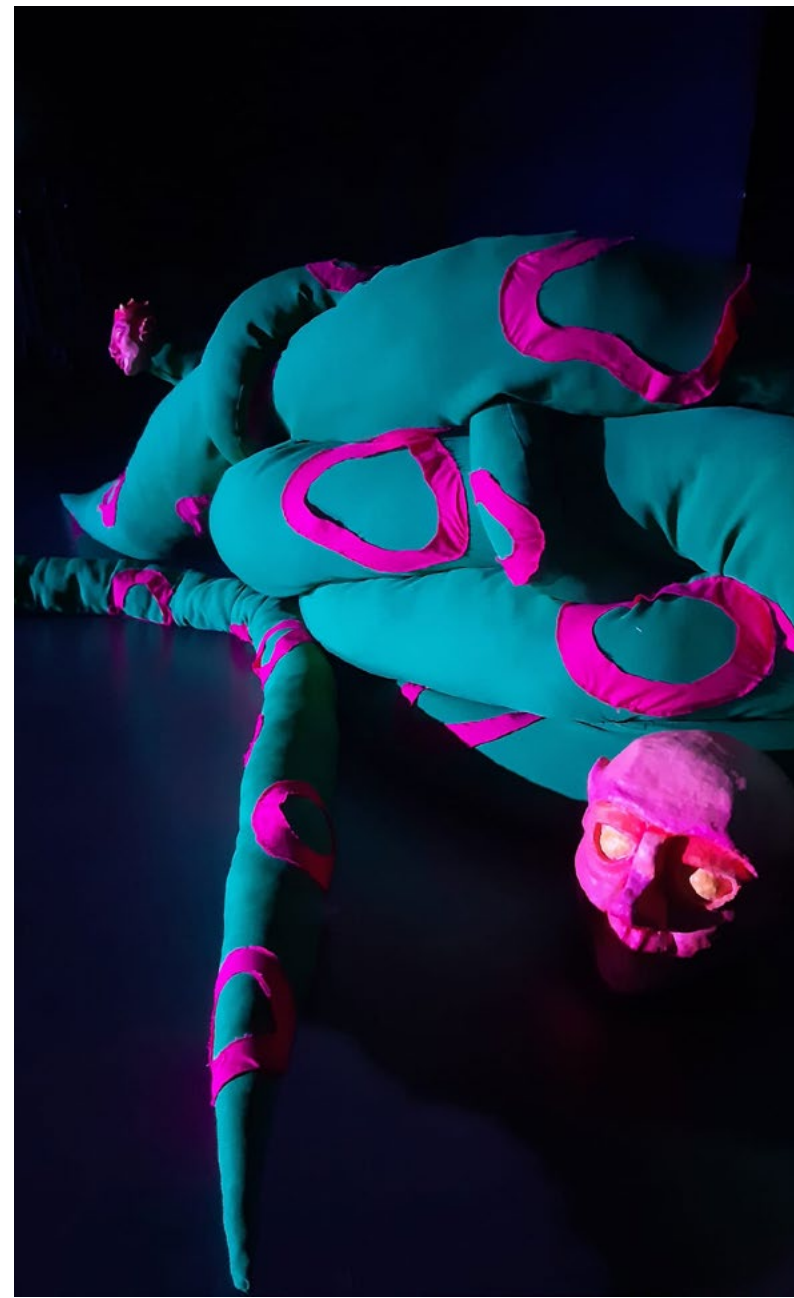
La créature ©ZOEmotion

Le chasseur ©ZOEmotion

L'installation, centre culturel Bellegarde, Toulouse

Le nid de la créature, serpent en tissu et tête en latex

LES ALIENS

PERFORMANCE, 2022

BOUM Collectif: Loïs Lajarretie, Soa Gourvest, Lydia Guez

BOUM collectif, trio transdisciplinaire, est né du désir de créer de nouvelles formes à la croisée des arts visuels et du spectacle vivant. Créateur et producteur, nous explorons trois concepts: le festif, le rétro et l'effondrement.

Les aliens est le projet en cours du BOUM Collectif.

C'est un travail autour du concept de l'autre, l'étranger, l'étrange, l'hors norme, le bizarre, le différent, l'inconnu.

Cette recherche nous a amené à créer 3 masques qui reflètent ces concepts.

La première étape du travail, est de créer des personnages et l'univers fictif dans laquelle ils se déploient.

En résulte un travail de mise en scène et de construction de scénette par le biais de la photographie.

PARADISIO

INSTALLATION - PERFORMANCE, 2022

Performeur.ses: Soa gourvest, Loïs Lajarretie, Florie Laroche, Lydia Guez

Création sonore: HAKKEN DAS

Bienvenue à Paradisio, ici il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps.

Tout a disparu. Charlotte est introuvable.

OÙ EST CHARLOTTE ?

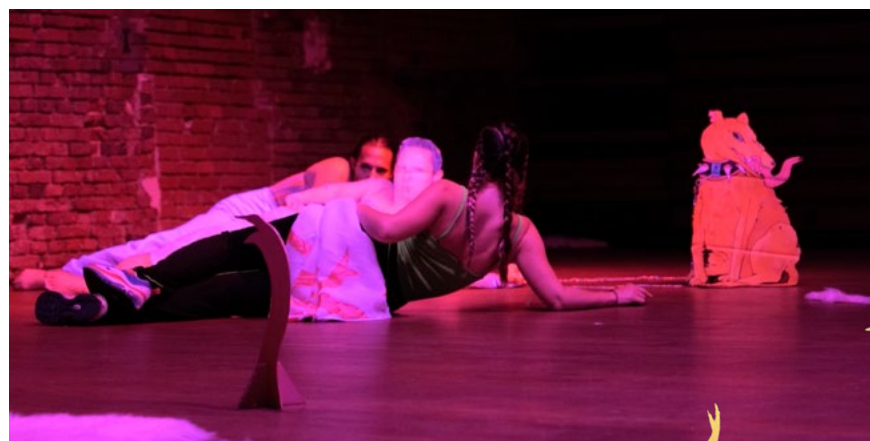
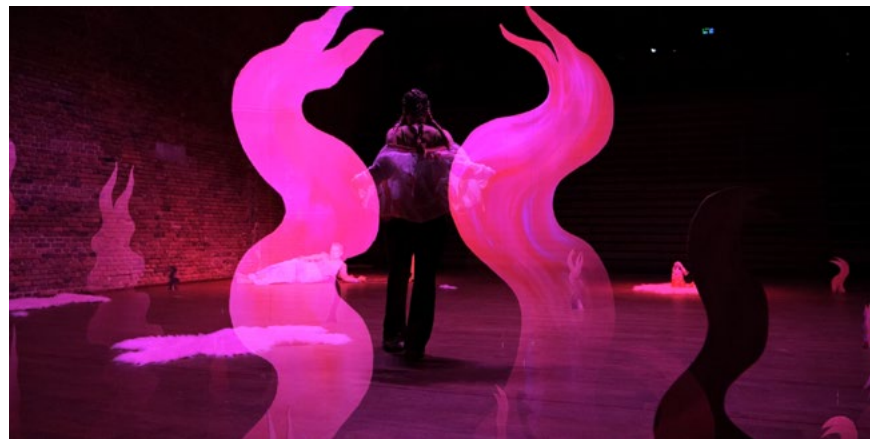
Dans *PARADISIO*, on entre dans la demeure d'un chien, Charlotte.

On découvre un monde étrange et fantastique, un cauchemar éveillé où tout est merveilleux.

On plonge dans une forêt de langues roses, des objets sont dissimulés dans tout l'espace comme un jeu de piste. Écritures poétiques et paysages plastiques se mêlent pour proposer au public une expérience immersive. Il entre d'abord dans ce qui semble être un club, le son résonne, les lumières stroboscopiques révèle peu à peu une scénographie fantastique. Elle amène peu à peu le public à se positionner face à sa place dans l'espace, dans le lieu, dans le monde.

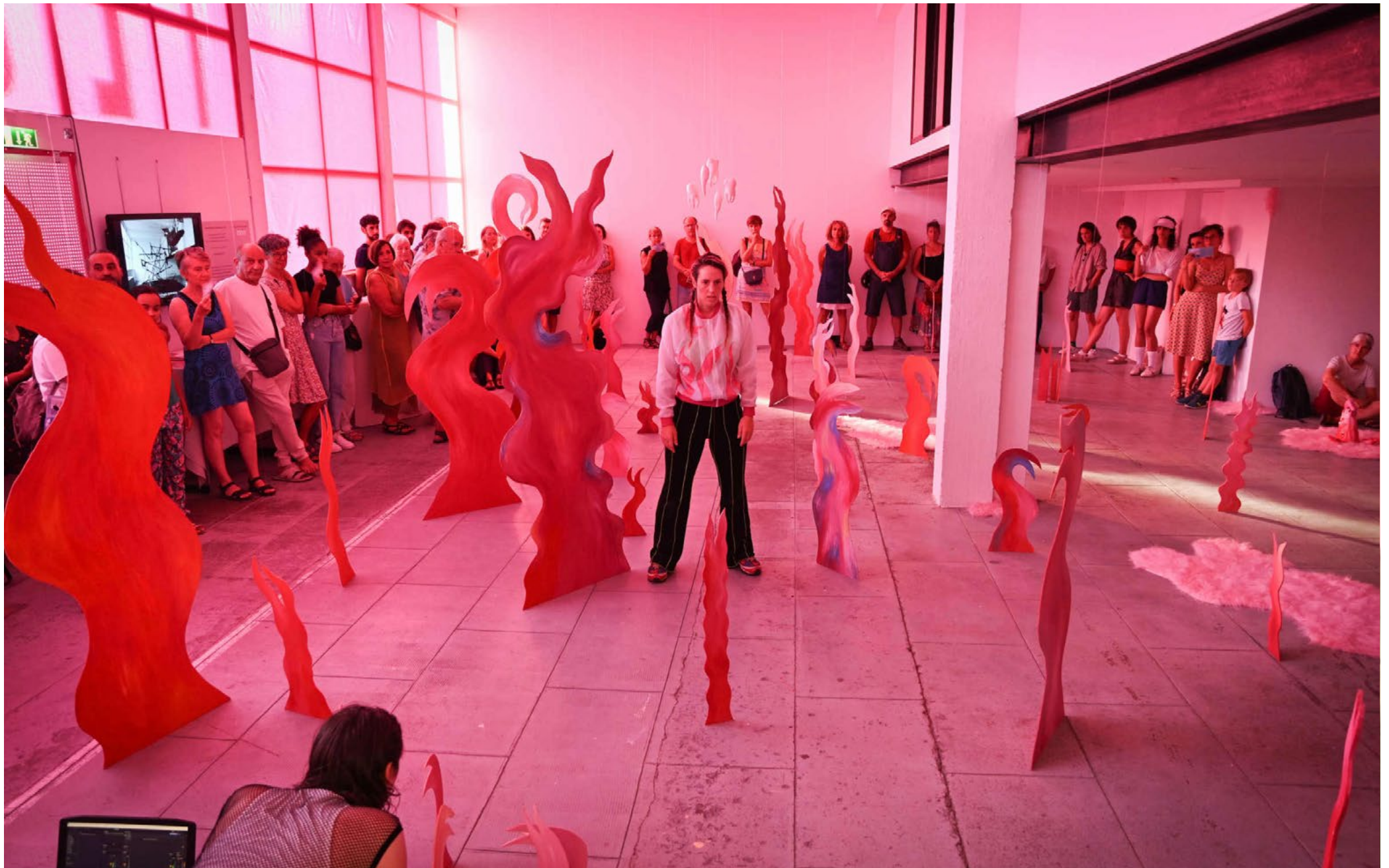
-> Teaser de *PARADISIO*

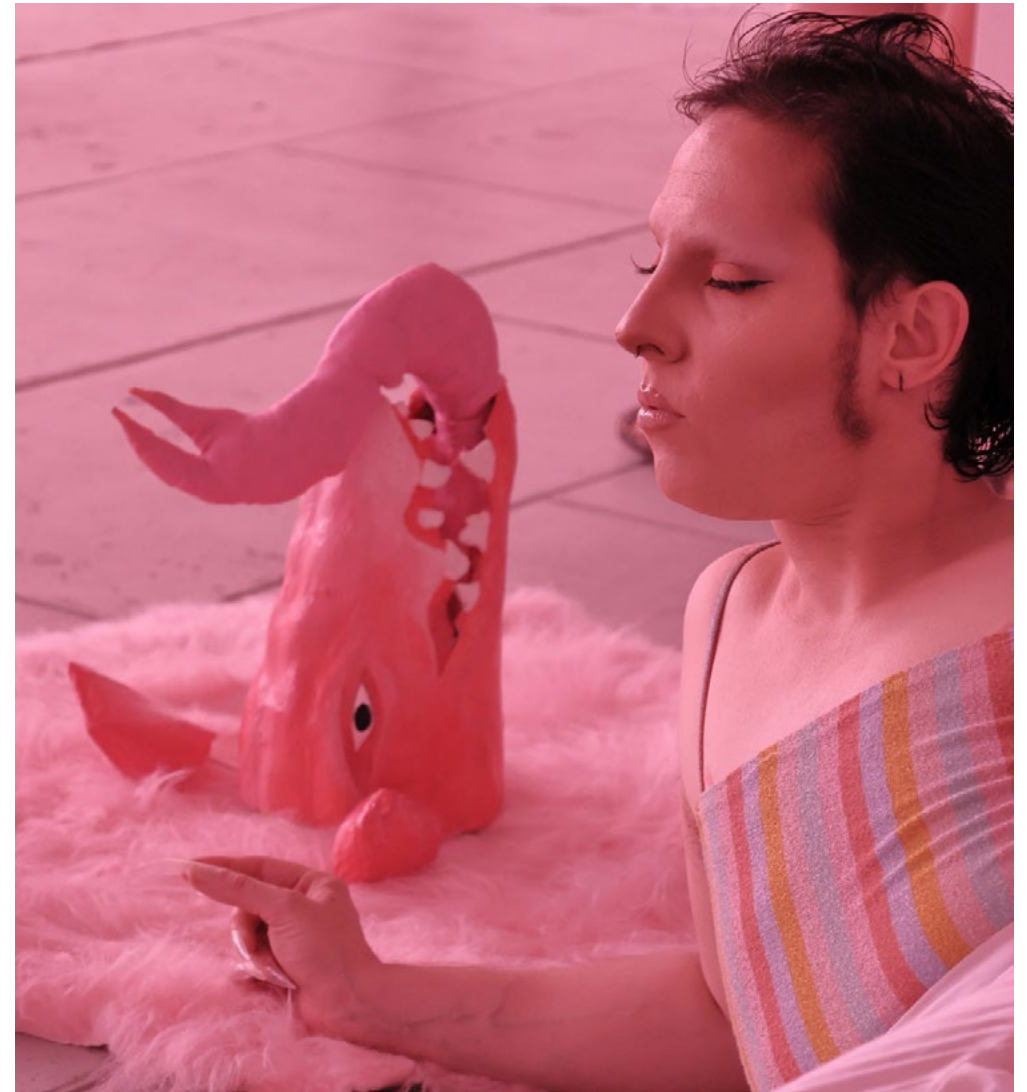
Ci-contre: *PARADISIO*, performance, festival à boire et à manger, Centre tour à Plomb, Bruxelles, 2021, ©ZOEemotion

CD-ROM

CHARLOTTE LE CHIEN

Nouvelle poétique et CD-rom, 2022

Création sonore: HAKKEN DAS

Il fait noir. Lecteurs, lectrices vont être plongé dans un univers étrange.
3 personnages, 3 lectures. Un chien, l'autrice et Lydia.

Tout débute lors d'un constat: comment écrire comme performer. Cette édition tente d'aborder l'écriture, les mots, le langage, comme un outil, comme une pâte qu'on modèle pour former des récits, comme un organisme vivant, avec son écosystème et son langage propre.

Je propose aux lecteur.rices, une forme d'immersion dans un récit.

Le texte est composée avec une lecture sonore sous forme de Cd-rom, composé et mixé par HakkenDas. Plus qu'un accompagnement, il s'agit de voir le sonore comme une autre possibilité d'écriture, tout comme elle existe avec des mots, des formes ou des dessins.

Tous ces outils du langage sont mêlés dans Charlotte le chien.

Ci-contre: Dessin extrait de la nouvelle *Charlotte le Chien* et texte de la 4e de couverture

Page suivante: Extrait du chapitre Forêt, page 54-55 puis extrait du chapitre La laisse, page 24-25, *Charlotte le Chien*

Un beau jour de printemps, ou peut être d'été, le chien est apparu. La chienne a vu le jour. Il y avait un temps magnifique, le soleil surplombait la forêt. On pouvait y voir quelques pommiers qui n'avaient encore que très peu de fruits. Des fleurs garnissaient le sol, bientôt l'herbe verte recouvrait le trou qui s'était formé suite à sa naissance. Et c'est sur cette étendue, que, gentiment, sûrement et lentement, une petite tête jaune poilue s'est avancée vers moi et m'a caressé du bout de sa truffe.

Avez-vous tout prévu ?

Douche de lumière

R R R R F F F F N N N N

B B B B N A N A N A N A N A N M M M
S S S S

Trop tard. Jamais
Attendre devant, voir apparaître lu-
mière.
Reflet, ombre, poils, poils.
Descendre, je suis trop près, pas
prête.
Acccccélère
Un peu
Beaucoup
Jamais

Flashes de lumière rose

Rien ne s'est passé.
Ce n'était pas censé se passer.

J'essaie d'y aller, je suis un^o chien.
Je devrais y aller, je devrais réussir.
Je porte une fourrure de poils, sur mon
dos, sur mes pattes. J'ai des griffes, je
suis un^o chasseur, je suis un^o chat.
Je chasse la bête, je chasse le monstre.
Je suis le monstre.

Et si cette année vous teniez enfin vos résolutions ?

Dis-moi ce que tu en penses, penses-tu
qu'il va réussir à rentrer ? Je vais sûrement
faire en sorte qu'elle y parvienne.
Après tout, ce n'est pas si grand. Mais
c'est surprenant, et gigantesque, et
magnifique, et épuisant, j'en pleure,
tous les jours, un peu plus chaque jour.
HA HA HA HA oui j'en pleure, laisse
moi pleurer la mélodie de l'espace. La
mélodie de ses mots. LAISSE-MOI. VA
T'EN. RAAAAAAA.

A A A A A A A A A A A A A A A A
L
A A A A A A A A A A A A A A A A

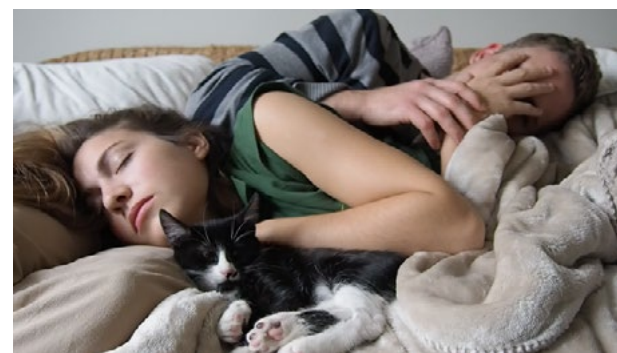
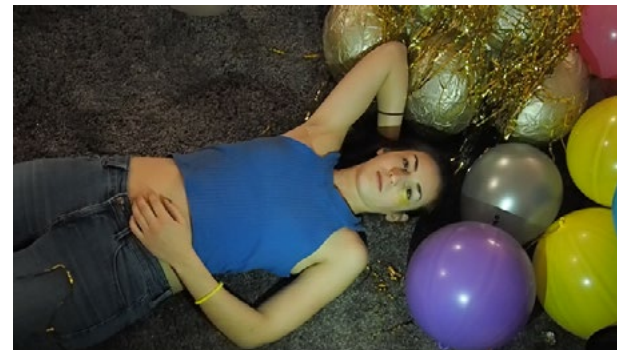
Ce soir à la TV, votre programme..

Wouaf Wouaf Wouaf

Les flashes de lumières roses s'amplifient

Ça sent la bave, dans chaque recoin.
Il y a de la bave dans chaque recoin,
ça dégouline. Ça sort de ma bouche, je
bave partout. Noir, rose. Noir, rose.
C'est plus grand que moi, c'est plus
grand que toi aussi. C'est immense au
fait. Peut-être de plusieurs kilomètres.
C'est quoi des kilomètres ?
Il y a l'air, il y a le ciel, il y a la nuit.
C'est rose, partout, partout. C'est

La laisse

DINO DINO

VIDEO, 2017

Un dinosaure Gonflable, Une photo de chien, une blouse d'hôpital.
 Une fête tardive, une ambulance, un restaurant allemand.
 C'est une succession d'image, de formes, de couleurs.
 C'est une composition, un montage, un décor.
 Une scénographie du quotidien où se mêle corps et objet ordinaire.

-> Vidéo