

LYDIA GUEZ

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 (VIA). 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 tous.

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 interrogent 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.

AU ROYAUME DES TAUPES

INSTALLATION - PERFORMANCE, 2024

Performeur.ses: Mathias Rodriguez, Lydia Guez

Création sonore: Loïs Lajarretie

De l'avis du plus grand nombre, c'est une nuisible. Alors, on la chasse, on la cerne d'un arsenal de méchants pièges à dents, à tenailles, on sème sur ses passages des fers, des éclats de verre destinés à lui saigner le nez. Son nez, si sensible qu'il sent lombrics et limaçons à travers les profondeurs. C'est une bizarre. On raconte que de son trou elle peut entendre, écouter, comprendre ce qui se dit dans les maisons à des centaines de lieues plus loin. 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'enfour... et l'oublier.

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

Ci-dessus: Au royaume des taupes, installation et performance, Jardin de Florence Blanc, Saint Paul Cap de Joux, 2024

Ci-contre: Le diable blanc dans Au royaume des taupes, ©ZOEmotion

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

La taupe habite dans les entrailles obscures et mystérieuses de la terre, et, tel un fossoyeur, ne cesse de creuser des galeries et tunnels, pouvant atteindre 20 mètres par jour.
Sous la terre dans son mode de vie, la taupe symbolise toutes les forces de la terre et de la mort. Elle est intrinsèquement liée au monde des morts.
On dit des taupes qu'elle sont les animaux de compagnie des morts.
Tantôt associée à Hadès, Dieu des enfers, tantôt à un guide spirituel des âmes perdues ou considérée comme gardienne des secrets de la terre, la taupe est liée au monde souterrain.

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 une immersion dans un univers souterrain, terreux, plein de vers de terre et d'étranges stalagmites. Un espace où se rencontrent morts et vivants, un espace de rituel et de mémoire, un espace de rencontre et d'accueil, et par moment, un espace de fête et de célébration.

Tour à tour, entre absurde et surréalisme, des personnages viennent se succéder, dévoilant ce qui se cache sous la terre.

Installation et performance réalisée dans le cadre du festival des artistes chez l'habitant d'AFIAC, Sous la terre, 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, ©ZOEmotion

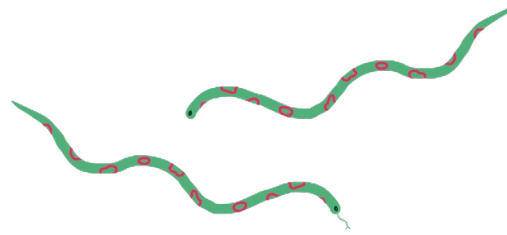

MORT AUX VIPERES

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

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

-> Teaser de Mort aux Vipères

L'installation donne naissance au lieu de vie de cette créature. Elle présente un espace marécageux, brumeux et humide, fait de matières pauvres et de récupération. L'espace sonore plonge le public au cœur de ce marécage, où fourmillent des centaines de serpents. La performance donne à voir un temps de métamorphose à travers l'objet du masque, la danse et le mouvement. C'est l'espace d'une confrontation, entre le chasseur et la créature. Au-delà de la dualité, il s'agit de questionner l'étrange et le différent, la figure du monstre et notre rapport à la marginalité.

Utiliser les légendes et contes me permet de basculer du réel à l'imaginaire en créant des êtres intermédiaires afin de donner forme à des phénomènes très actuels. Ainsi, *Mort aux Vipères* propose au public de basculer dans un autre monde, pas si différent du

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

Le chasseur, ©ZOEmotion

L'installation lors de répétition au centre culturel Bellegarde à Toulouse

La scénographie dans la forêt

Mort aux Vipères, performance, sortie de résidence, domaine de Fontblanche, Vitrolles, 2023, ©ZOEmotion

Mort aux Vipères, performance, sortie de résidence, domaine de Fontblanche, Vitrolles, 2023, ©ZOEmotion

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.

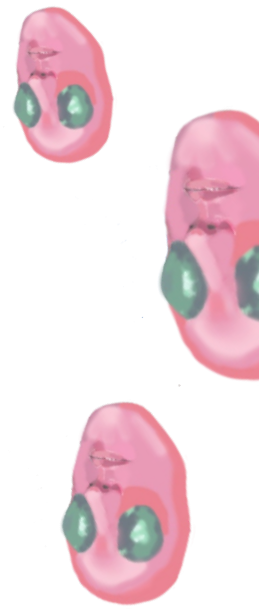
Les aliens est le projet en cours du BOUM Collectif.

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.

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. Cet 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*

CD-ROM

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 A N A N A
S S S S

Trop tard. Jamais
Attendre devant, voir apparaitre lu-
mière.
Reflet, ombre, poils, poils.
Descendre, je suis trop près, pas
prête.
Accccélére
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^d chien^s.
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^d chasseur^s, je suis un^d chat^f.
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 L L L L L L L L L L L L L L L A A A
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

PARADISIO

INSTALLATION - PERFORMANCE, 2022

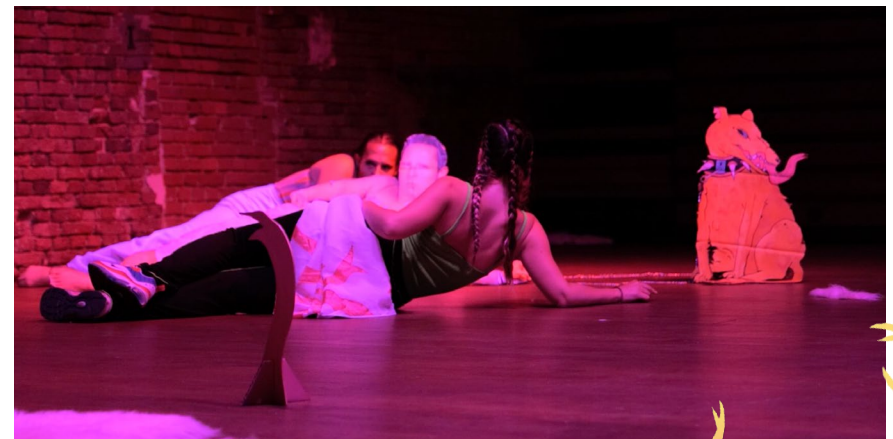
Performeur.ses: Soa gourvest, Loïs Lajarretie, Florie Laroche, Lydia Guez

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.

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

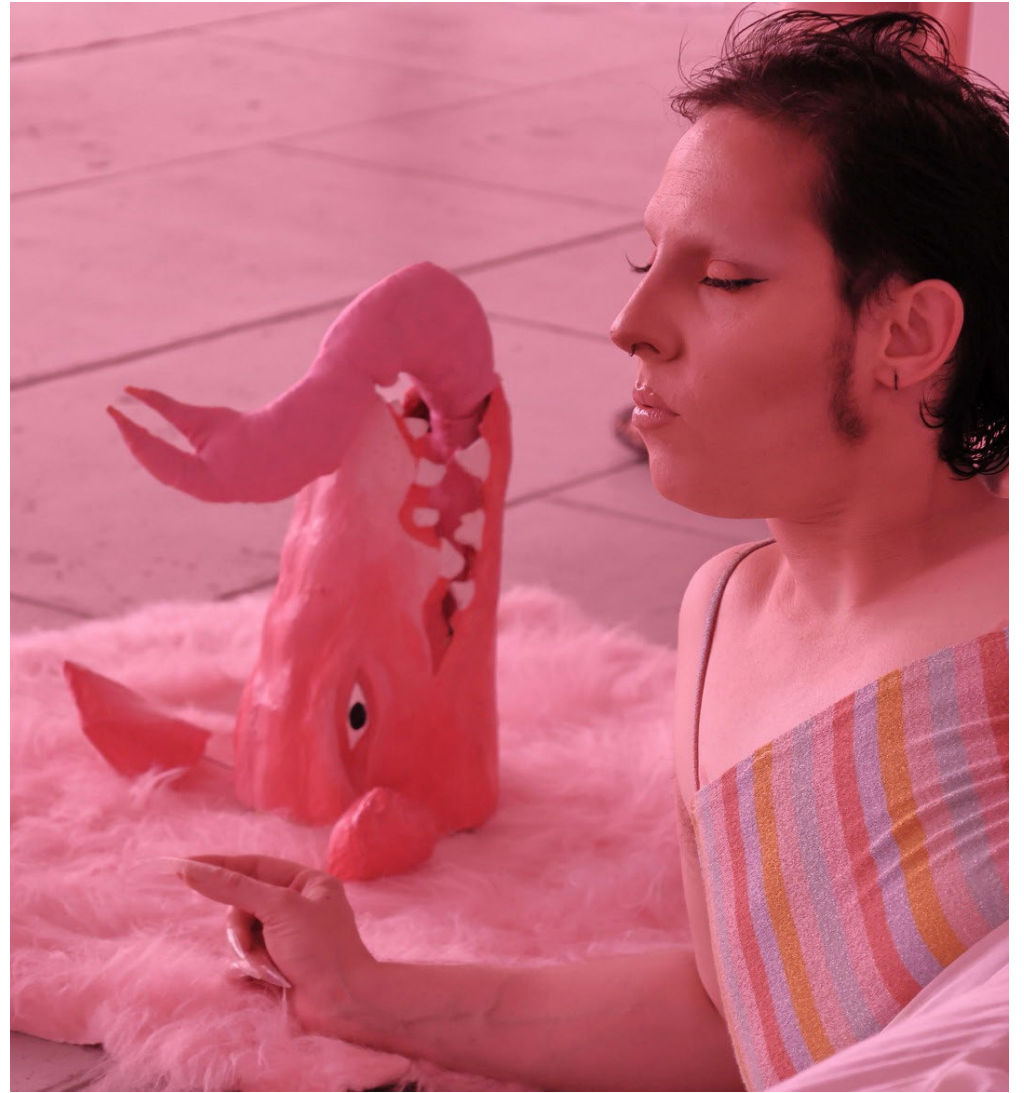

-> Teaser de *PARADISIO*

PARADISIO, Solo show, Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2023
©khaa

PARADISIO, Solo show, Théorie des Espaces Courbes, Voiron, 2023
©khaa

SIDE-CAR

PERFORMANCE, 2019

Performeur.ses: Mathias Rodriguez, Noémie Rousseau, Lydia Guez

Création sonore: Lydia Guez

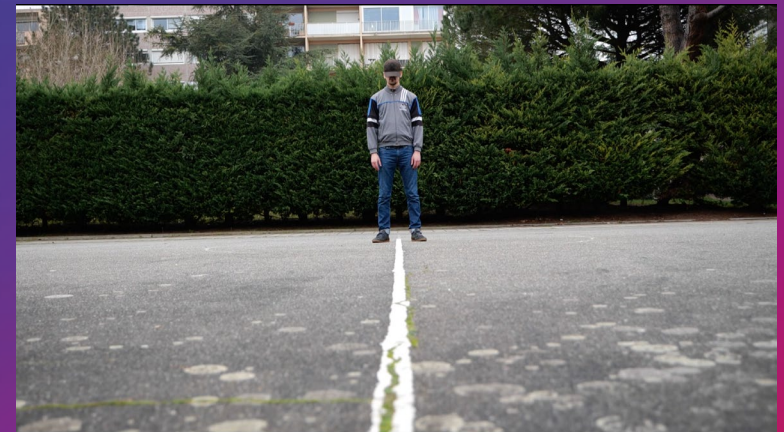
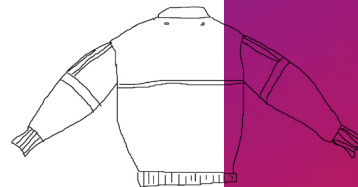
L'intensité, dans sa forme la plus littérale. La violence, dans sa robe la plus animale.
De l'accélération et de l'amplification, de la répétition et de la boucle, un enfer pour les oreilles,
des grincements, des frottements, le bruit des pneus, le moteur qui gronde, des voitures, encore des
voitures.

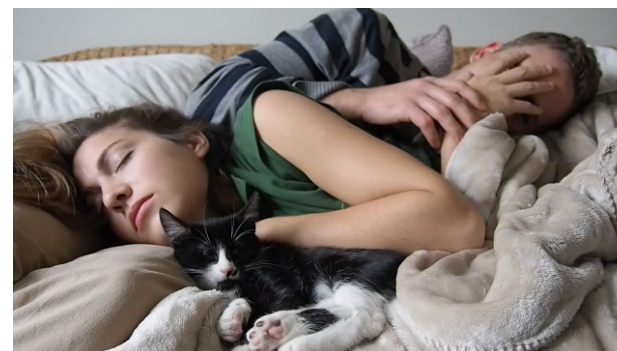
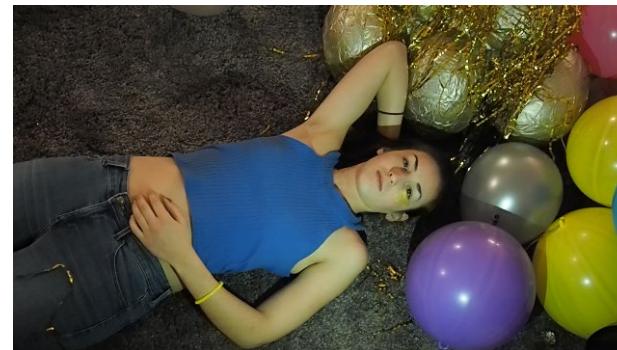
Side-car, c'est un monde en tension, hyper contrôlé et autoritaire.

Ce sont des règles, des actions répétées et millimétrées, en boucle, jusqu'à l'excès.

Des humains mécaniques.

Une entrée dans l'intensité.

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.

FORMATION

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 Kunsthochschule Weissenhof, 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	(à venir) 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

- 2025 **(à venir) Petit lapin de merde**, Performance, Festival des Actionneuses, Entre Autres, Café de Fiac
- 2024 **Au Royaume des Taupes**, Installation et performance, Festival des artistes chez l'habitant
- 2023 **Mort aux vipères**, Performance, Festival Galicreques, Parque da Alameda, Santiago de Compostella
Ouverture de saison culturelle, Théâtre Fontblanche, Vitrolles
- 2022 **Mort aux vipères**, Performance, 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

- 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

Comédien, 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