

**Projets d'art
communautaire et
art engagé**

**Community Art
Works and Socially
Engaged Art**

MON CORPS, MON HISTOIRE

COLLECTIF DE FEMMES VIVANT AVEC LE VIH

Dans le cadre d'un projet de recherche impliquant des professeures d'université et un collectif des femmes vivant avec le VIH, le recours à des ateliers d'art visuel a permis à des femmes vivant avec le VIH de témoigner de leurs expériences avec les médicaments antirétroviraux et leurs effets secondaires.⁸ La cartographie corporelle est une approche connue dans le domaine du VIH pour recueillir des témoignages par le biais de créations artistiques. Toutefois, elle demeure sous-utilisée.

Nous avons organisé deux ateliers de cartographie corporelle, à Toronto et à Ottawa. Chaque atelier s'est déroulé sur deux jours. La première journée avait pour but de créer la cartographie corporelle et la deuxième de permettre à chaque femme de présenter son œuvre et de raconter son histoire.

Chaque cartographie corporelle raconte une histoire particulière en faisant ressortir les enjeux, défis et difficultés associés à la prise des antirétroviraux. Le processus de création permet aux femmes de livrer un témoignage autrement – non seulement en faisant appel à leur côté artistique, mais aussi en proposant une autre façon de raconter son histoire et de faire valoir son expérience en tant que femme vivant avec le VIH.

Les quatre cartographies corporelles exposées ont été réalisées par des femmes aux parcours différents, mais tout de même semblables. Ces cartographies nous permettent de comprendre la trajectoire de ces quatre femmes : d'où elles viennent (les pieds), quelles sont leurs aspirations (la tête), quel est leur cheminement (chemin rattachant les pieds à la tête), et quelle est leur expérience avec les effets secondaires des antirétroviraux (corps). On constate que les effets secondaires ne sont, pour elles, qu'une composante de leur histoire personnelle. Une composante importante, qui doit être située dans un contexte plus large pour être comprise, entendue. Nous espérons qu'en regardant ces cartographies, le public comprendra, à travers les images, couleurs, représentations et symboles, comment les effets secondaires des antirétroviraux affectent bon nombre de personnes vivant avec le VIH.

icwglobal.org
marilougagnon.com

NOTE

[8] La recherche a été subventionnée par le Women's College Hospital (Women's xChange funding competition)

MY BODY, MY STORY

COLLECTIVE OF WOMEN LIVING WITH HIV

As part of a research project involving university professors and a collective of women living with HIV, visual arts workshops gave women the opportunity to share their experiences with antiretroviral medications and their side effects.⁸ Body mapping is a well-known approach in the field of HIV for gathering stories through artistic creation. However, it remains under-used.

We organized two body mapping workshops, one in Toronto and one in Ottawa; each workshop took place over two days. The first day aimed to create the body map, and the second day provided space for each woman to present her work and tell her story.

Each body map tells a specific story, highlighting the issues, challenges and difficulties associated with taking antiretrovirals.

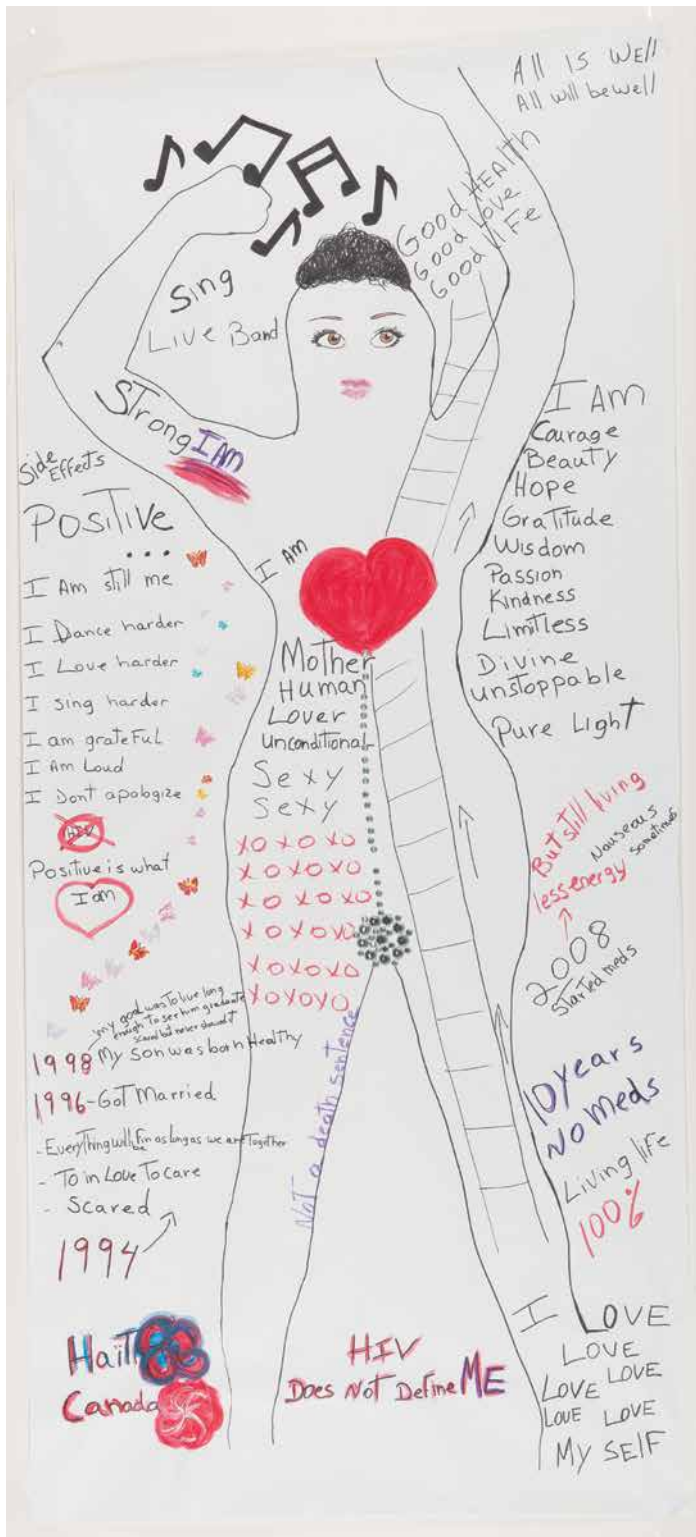
The creation process allowed women to tell their stories in another way, not only drawing on their artistic side, but also by proposing an alternative way for them to tell their stories and put forth their experience as women living with HIV.

The four body maps on display were created by women with different life experiences that nonetheless share similarities. These maps help us understand these four women's trajectories: where they come from (the feet), what their aspirations are (the head), what their path has been (the path connecting the feet to the head), and what their experience has been with the side effects of antiretrovirals (the body). We can see that the side effects themselves are only one component of their personal stories—albeit a major component, it must be situated in a larger context to be understood and heard. We hope that by looking at these body maps, the public will understand, through the images, colours, representations and symbols, how the side effects of antiretrovirals affect people living with HIV.

icwglobal.org
marilougagnon.com

NOTE :

[8] The study was subsidized by the Women's College Hospital (Women's xChange funding competition).

Mon corps, mon histoire (My Body, My Story), 2016. Dessin multimédia / multimedia drawing, 121.9 x 182.9 cm chaque / each.

TERRITOIRE DE MON CORPS

ARMHER

En partenariat avec Sex Workers Advisory Network Sudbury (SWANS) et l'organisme Myths and Mirrors, le projet d'art communautaire ArmHer raconte les histoires de femmes et de leurs expériences dans l'industrie du sexe. Par le biais de performances, de films, d'installations et d'ateliers interactifs avec le public, ce projet vise à questionner sans détour les obstacles à la protection et à la réduction des risques. Qui est protégé ? Qui ne l'est pas ? Et, pourquoi ?

LAND OF MY BODY

ARMHER

In partnership with Sex Workers Advisory Network Sudbury [SWANS] and Myths and Mirrors Community Arts, Project ArmHer tells the stories of women with lived experience in the sex industry through performance, film, installation and audience engaged workshops. ArmHer is a community art that aims to boldly question barriers to protection and to harm reduction: who is protected? who is not? and why?

Land of My Body (Territoire de mon corps), 2017.
Installation multimédia / multimedia installation, 5:52
minutes, 243 x 243 cm.

Les créatrices et l'équipe artistique de Project ArmHer ont travaillé ensemble pour concevoir cette œuvre en portant une attention particulière au processus de sensibilisation dans la création et la réalisation et par l'écoute attentive de ses voix courageuses dans une attitude très réceptive. Cette volonté approfondissait l'idée que la violence sexuelle concerne tout le monde.

Les créatrices de Project ArmHer et l'équipe facilitatrice présentent dans cette exposition une installation multimédia colorée et puissante composée de moulages peints et de sculptures modelées, d'art textile et de vidéo. Des corps de femmes émergent dans une cérémonie avec la terre, création de sacré et de mouvement. Notre public est invité à participer à cette cérémonie révérencieuse avec l'eau, source de vie, présente dans nos corps et nos terres en s'asseyant dans le cercle sacré pour entrer en contact avec les formes immobiles de notre paysage anthropomorphisé et vivre l'expérience des mots et des images de notre film *The Land Of My Body* enfoncé dans le lac/eau que la cérémonie entoure.

Cette œuvre parle de liens sacrés inextricables que nous avons avec la terre, dans nos corps et les cicatrices laissées par la violence et la résilience de nos esprits et de nos formes matérielles. L'installation est née d'un besoin de revendication, de guérison et de communauté et de l'expérience de fragmentation de nos êtres dans nos vies et notre travail, tout en soulignant notre lien perdu avec la terre. Ensemble, nous revendiquons puissamment notre présence dans tous les éléments liés à nos vies et à notre travail. Nous ne sommes pas responsables des violences sur notre territoire.

Les créatrices de Project ArmHer :

Tam-Tam B
Marie Pollock
T.S.
Susie Carrier
Kathy S.
Anne Dutrisac
Kayla Closs
Shelly Grigg
Ally Wood
Carrie S.
Tammy D.

L'équipe artistique du Project ArmHer :

La fondatrice de SWANS : Tracy Gregory
L'artiste en chef : Sarah King Gold
La scénariste : Sarah Gartshore
La spécialiste de la production multimédia :
Cait Mitchell

mythsandmirrors.org/portfolio/project-armher/

The ArmHer Collective, ArmHer Creators, the Artistic team and others, have worked together to uniquely develop a body of work using profoundly conscious processes of creation, consultation and production. We draw on courageous voicing, deep listening and active responsiveness that each raise the idea that sexual violence is everyone's concern.

In this exhibit, a colourful and powerful multimedia installation comprised of painted casted and hand formed sculpture, textile art and video. Here female bodies emerge in ceremony with each other and the land, creating a sacred and dynamic. Our audience is invited to share in reverent ceremony with the life giving water present in our bodies and lands, to sit within the sacred circle in order to connect with the still forms of our anthropomorphized landscape and experience the words and imagery of our film "The Land of My Body" embedded into the lake/water that the ceremony surrounds.

This work speaks to the inextricable sacred ties we feel to the earth and within our bodies, the scars left by violence and the resilience of both our spirits and our earthly forms. This installation is born out of a longing for reclamation, healing and community, the experience of the fragmentation of our Selves in our lives and work, and our lost connection to the land. Together we powerfully demand our presence in all things related to our lives and our work. We are not responsible for any violence that has been visited on our lands.

Project ArmHer Creators:

Tam-Tam B
Marie Pollock
T.S.
Susie Carrier
Kathy S.
Anne Dutrisac
Kayla Closs
Shelly Grigg
Ally Wood
Carrie S.
Tammy D.

Project ArmHer Artistic Team:

SWANS Founder: Tracy Gregory
Lead Visual Artist: Sarah King Gold
Film Script: Sarah Gartshore
Media Artist: Cait Mitchell

mythsandmirrors.org/portfolio/project-armher/

Programmation

**29 NOVEMBRE 2017 AU 21 JANVIER 2018
MONTRÉAL**

Mercredi 29 novembre 2017

17h00 à 19h00

VERNISSAGE

Ouverture officielle de l'exposition et lancement du catalogue, suivie d'une réception.

Maison de la Culture Frontenac, Studio 1.

Samedi 2 décembre 2017

13h00 à 14h45

VISITE COMMENTÉE SUIVIE D'UN ATELIER DE CRÉATION

Visite commentée de l'exposition permettant des échanges autour des messages proposés par les œuvres exposées. Cette visite sera suivie d'un atelier de création avec une artiste médiatrice à la Bibliothèque Frontenac.

Maison de la Culture Frontenac, Studio 1.

15h00 à 16h30

CONFÉRENCE D'OUVERTURE

Immersion dans le corps séropositif, politique et représentation: une perspective personnelle avec

Richard Sawdon Smith (Norwich, Royaume Uni)

Témoignant de sa propre histoire à travers des autoportraits photographiques, Richard Sawdon Smith présentera des oeuvres récentes qui permettent aux publics, par le biais d'une technologie de réalité virtuelle, de voyager à travers son corps séropositif dans l'objectif de contrer l'un des plus importants enjeux auxquels font face les personnes séropositives : la stigmatisation.

Maison de la Culture Frontenac, Salle de spectacle.

Mercredi 6 décembre 2017

17h30 à 19h00

ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

La réalité LGBT avec des bénévoles du GRIS-Montréal

Échange avec des personnes issues des communautés LGBTQ afin de mieux comprendre leurs réalités et défaire des préjugés.

Bibliothèque Frontenac.

Jeudi 7 décembre 2017

17h30 à 19h00

LANCEMENT DE LIVRE

Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social ?

Cet ouvrage collectif, dirigé par la professeure Maria Nengeh Mensah, réunit des textes qui mobilisent des savoirs scientifiques et du terrain ainsi que des extraits d'entrevues menées avec des personnes ayant témoigné publiquement qui sont issues des communautés sexuelles et de genres au Québec. Les auteur.es, provenant de milieux variés, exposent

Program

**NOVEMBER 29TH, 2017, TO JANUARY 21ST, 2018
MONTRÉAL**

Wednesday, November 29th, 2017

5:00 to 7:00 p.m.

OPENING

Official exhibition opening and catalogue launch followed by a reception.

Maison de la culture Frontenac, Studio 1.

Saturday December 2nd, 2017

1:00 to 2:45 p.m.

GUIDED TOUR AND CREATIVE WORKSHOP

Guided tour of the exhibition, with time for discussion about the messages of the exhibited works. The tour will be followed by a creative workshop with an artist mediator at the Bibliothèque Frontenac.

Maison de la Culture Frontenac, Studio 1.

3:00 to 4:30 p.m.

OPENING LECTURE

Immersion into the HIV-Positive Body, Politics of Representation: A Personal Perspective with Richard Sawdon Smith (Norwich, UK)

Richard Sawdon Smith will tell his own story through recent works of self-portrait photography that allow audiences to use virtual reality technology to travel through his HIV-positive body as a way to counter one of the most important issues faced by people living with HIV: stigmatization.

Maison de la culture Frontenac, Salle de spectacle.

Wednesday, December 6, 2017

6:00 to 7:00 p.m.

TALK AT THE LIBRARY

“La réalité LGBTQ” with volunteers from GRIS-Montréal

Discussion with two people from the LGBTQ community to better understand their realities and break down prejudices. Led by GRIS-Montréal. In French only.

Bibliothèque Frontenac.

Thursday, December 7th, 2017

5:30 to 7:00 p.m.

BOOK LAUNCH

Le témoignage sexuel et intime, un levier de changement social?

This collection, edited by Professor Maria Nengeh Mensah, features texts that mobilize scientific and field knowledge as well as excerpts from interviews carried out with people from sexual and gender communities, in Québec, who have given public testimonials. The authors, from various milieus, set out the key theoretical and methodological elements of personal and intimate storytelling as major levers of social change.

UQAM, room DS-1950.

les jalons théoriques et méthodologiques du récit personnel et intime comme ceux d'un important levier de changement social.

UQAM, Salle DS-1950.

Dimanche 17 décembre 2017

14h00 à 14h45

VISITE COMMENTÉE

Visite commentée de l'exposition permettant des échanges autour des messages proposés par les œuvres exposées.

Maison de la Culture Frontenac, Studio 1.

15h00 à 16h30

TABLE-RONDE ET PERFORMANCE

Après C-36 : toujours en lutte contre la violence envers les personnes qui exercent le travail du sexe

À l'occasion de la Journée internationale pour mettre fin à la violence envers les travailleuses du sexe, le 17 décembre, *Témoigner pour Agir* réunira des expertes des milieux artistiques, communautaires et universitaires : Jenn Clamen, Viviane Namaste, Grace Van Ness et Sasha Van Bon Bon. Elles livreront un message phare pour en finir avec la violence depuis l'entrée en vigueur de la loi C-36 [Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d'exploitation (2014)] et, en particulier la violence qui s'exprime envers les femmes, les personnes trans et les personnes racisées qui exercent le travail du sexe au Canada. Une discussion en table-ronde sera suivie de la performance intitulée *Monologues choisis de 'Les Demimondes' et 'Neon Nightz'*.

Maison de la Culture Frontenac, Salle de spectacle.

Samedi 6 janvier 2018

15h00 à 16h30

RENCONTRE D'ARTISTES

Le livre d'artiste queer avec Eloïsa Aquino et Kevin Crombie

Cette rencontre sera l'occasion de discuter avec les deux artistes exposant des livres d'artiste lors de *Témoigner pour Agir* : Eloïsa Aquino et Kevin Crombie. Le public pourra entrer en dialogue sur ce thème et approfondir sa connaissance du témoignage artistique et des enjeux vécus par les personnes minorisées en raison de leur sexualité, de leur genre ou de leur corps.

Bibliothèque Frontenac.

Mercredi 11 janvier 2018

10h00 à 16h00

JOURNÉE D'ÉTUDE

Perspectives émergentes en recherche

Cette journée d'étude s'adresse aux étudiant.e.s et chercheur.e.s investis dans l'étude des cultures du témoignage en contexte de diversité sexuelle et de genre.

UQAM, Salle D-R200.

Samedi 13 janvier 2018

Sunday, December 17th, 2017

2:00 to 2:45 p.m.

GUIDED TOUR

Guided tour of the exhibition, with time for discussion about the messages of the exhibited works.

Maison de la culture Frontenac, Studio 1.

3:00 to 4:30 p.m.

PANEL DISCUSSION AND PERFORMANCE

After C-36: Still Battling to End Violence Against Sex Workers

On December 17th, International Day to End Violence Against Sex Workers, *Témoigner pour Agir* brings together experts from the arts, community, and university milieus: Jenn Clamen, Viviane Namaste, Grace Van Ness, and Sasha Van Bon Bon. They will deliver a key message toward ending violence since Bill C-36 (the Protection of Communities and Exploited Persons Act, 2014) became law, speaking in particular about violence against women, trans people and racialized people who practice sex work in Canada. A panel discussion will be followed by a performance entitled *Selected Monologues from Les Demimondes and Neon Nightz*.

Maison de la culture Frontenac, Theater

Saturday January 6th, 2018

3:00 to 4:30 p.m.

MEET THE ARTISTS

The Queer Artist Book with Eloïsa Aquino and Kevin Crombie

This artist talk will provide an opportunity to meet the two artists who are exhibiting printed matter at *Témoigner pour Agir*: Eloïsa Aquino and Kevin Crombie. Audiences can enter a dialogue on the topic and deepen their knowledge of artistic storytelling and the issues experienced by people who are marginalized for their sexuality, gender or body.

Bibliothèque Frontenac.

Thursday, January 11th, 2018

10:00 a.m. to 4:00 p.m.

STUDY DAY

Emerging Perspectives in Research

This study day is intended for students and researchers who are devoted to the study of testimonial cultures in the context of sexual and gender diversity.

UQAM, room D- R200.

Saturday, January 13th, 2018

3:00 to 4:30 p.m.

MEET THE ARTISTS

Textual Art Work with Ianna Book and Shan Kelley

This artist talk will provide an opportunity to meet the two artists who are exhibiting textual works at

15h00 à 16h30

RENCONTRE D'ARTISTES

Le travail textuel artistique avec Ianna Book et Shan Kelley

Cette rencontre sera l'occasion de discuter avec deux artistes exposant des œuvres au travail textuel lors de *Témoigner pour Agir* : Ianna Book et Shan Kelley. Le public pourra entrer en dialogue sur ce thème et approfondir sa connaissance du témoignage artistique et des enjeux vécus par les personnes minorisées en raison de leur sexualité, de leur genre ou de leur corps.

Bibliothèque Frontenac.

Dimanche 14 janvier 2018

13h00 à 14h45

VISITE COMMENTÉE SUIVIE D'UN ATELIER DE CRÉATION

Visite commentée de l'exposition permettant des échanges autour des messages proposés par les œuvres exposées. Cette visite sera suivie d'un atelier de création avec une artiste médiatrice à la Bibliothèque Frontenac.

Maison de la Culture Frontenac, Studio 1.

Jeudi 18 janvier 2018

15h00 à 21h00

JOURNÉE D'ÉTUDE

L'art communautaire : actions culturelles, sociales et politiques

Cette journée d'étude s'adresse aux intervenant.e.s, aux artistes, aux militant.e.s, aux étudiant.e.s et aux chercheur.e.s, curieux, curieuse, ou d'expérience. À partir des projets artistiques mis en valeur dans l'exposition, nous réfléchirons aux processus de production et de réception de ces œuvres, ainsi que sur leurs retombées culturelles sociales et politiques.

UQAM, Salle DR-200.

Vendredi 19 janvier 2018

19h00 à 20h30

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Voix intersexes : s'élever de la honte, du stigma et du mutisme par Ins A Kromminga

L'activiste et artiste intersexe Ins A Kromminga explorera l'émergence dans l'espace public de voix, de langages et de témoignages des personnes intersexes. Par la mise en relation de ses propres œuvres et d'exemples de projets stimulants au sein du mouvement militant intersexe, Kromminga analysera comment ces voix, ayant été historiquement et socialement réduites au silence par la prédominance d'une approche médicale, qui voit les personnes intersexes comme des pathologies ou des êtres exotiques, peuvent être à la source d'un mouvement mondial.

UQAM, Salle Marie-Gérin-Lajoie.

Témoigner pour Agir: Ianna Book and Shan Kelley.

Audiences can enter a dialogue on the topic and deepen their knowledge of artistic storytelling and the issues experienced by people who are marginalized for their sexuality, gender or body.

Bibliothèque Frontenac.

Sunday, January 14th, 2018

1:00 to 2:45 p.m.

GUIDED TOUR AND CREATIVE WORKSHOP

Guided tour of the exhibition, with time for discussion about the messages of the exhibited works. The tour will be followed by a creative workshop with an artist mediator at the Bibliothèque Frontenac.

Maison de la culture Frontenac, Studio 1.

Thursday, January 18th, 2018

3:00 to 9:00 p.m.

STUDY DAY

Community-Based and Socially Engaged Art: Cultural, Social and Political Actions

This study day is intended for workers, artists, activists, students and researchers who are curious or experienced. Starting from the artistic projects showcased in the exhibition, we will reflect on the production processes and reception of these works as well as their cultural, social and political effects.

UQAM, room DR-200.

Friday, January 19th, 2018

7:00 to 8:30 p.m.

CLOSING CONFERENCE

Intersex People Finding Their Voice: Rising From Shame, Stigma and the Speechlessness with Ins A Kromminga

Intersex activist and artist Ins A Kromminga will explore the emergence into the public sphere of the voices, languages and stories of intersex people. By placing their own works in dialogue with projects that have emerged from within the intersex movement, Kromminga will analyze how these voices, which have been historically and socially reduced to silence by the predominance of a medical approach that pathologizes and exoticizes intersex people, can give rise to an international movement.

UQAM, Salle Marie-Gérin-Lajoie.

Bailleurs de fonds

COMMUNITY FOUNDATIONS OF CANADA
FONDATIONS COMMUNAUTAIRES DU CANADA
all for community. ensemble pour tous.

CANADA 150

Canada

UQÀM

Faculté des sciences humaines

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Canada

centre national
du cinéma et de
l'image animée

Institut für
Auslandsbeziehungen

Partenaires

UQÀM

IREF
Institut de recherches
et d'études féministes

UQÀM

Service aux collectivités

Université du Québec à Montréal

COCQ-SIDA

Membre de la Coalition
Internationale Sida

Maison de la culture
frontenac

Cultures du témoignage | Testimonial
Cultures

oki

