

VIVA! Art Action - 7e édition

Bilan des activités réalisées

Programmation artistique

Élaborée en collaboration avec neuf centres d'artistes (articule, La Centrale, Clark, Dare-Dare, Skol, Oboro, Verticale, le Studio 303 et, pour la première fois, le Studio XX), la programmation de cette dernière édition s'est tissée à même la diversité des mandats de VIVA! et de ses partenaires. Elle a rassemblé une multitude de formes performatives (performances, actions furtives, projets relationnels et participatifs, actions de longue durée, infiltrations, etc.) et d'esthétiques (théâtralité *queer*, endurance minimaliste, rituel du spectaculaire, etc.). Tout en misant sur la participation d'artistes à tous les stades de leur carrière, la sélection 2019 a porté une attention particulière à l'inclusion d'artistes âgé.e.s de plus de 65 ans (Alastair MacLennan, Maria Evalia Marmolejo et Seiji Shimoda) et d'artistes provenant de régions géographiques sous-représentées dans les éditions antérieures (Japon, Caraïbes, Chine, Turquie, Venezuela, etc.).

Somme toute, VIVA! a permis la diffusion du travail de 20 artistes, d'un duo et deux collectifs. Les artistes en provenance de l'international ont constitué 52% de la programmation artistique, alors que les autres 48% étaient canadien.ne.s (dont 30% de Québécois.e.s). Neuf artistes ont été invité.e.s et soutenu.e.s par VIVA! : Women With Kitchen Appliances (QC), Hugo Nadeau (QC), auto-workshops (QC), Clayton Windatt (ON), Seiji Shimoda (JPN), Marita Bullmann (DEU), Liina Kuittinen (FIN), Ignacio Pérez Pérez (VEN/FIN) et, en résidence dans la cuisine VIVA!, David Sebastian Lopez Restrepo (COL/DNK). Nos centres partenaires ont financé la participation de 13 artistes et d'un duo.

Pour cette septième édition, VIVA! a de nouveau installé son quartier général aux Ateliers Jean Brillant (quartier St-Henri), où un peu plus de la moitié (56%) des œuvres ont été diffusées, dans le cadre de la programmation quotidienne en soirée, du 25 au 28 septembre. En parallèle, les actions de longue durée, les infiltrations, les performances *in situ* et les projets relationnels ont ponctué le calendrier, tant au quartier général que dans l'espace public avoisinant. Ce volet de diffusion, davantage expérimental (qui compte pour 44% de la programmation artistique), offre au public et parfois aux passant.e.s la chance d'aller à la rencontre de formes performatives naissantes ou périphériques, souvent difficiles à cadrer. Au fil des ans, VIVA! a travaillé à renforcer sa capacité à offrir aux artistes une plateforme adaptée et adaptable aux besoins particuliers de leurs actions. Cette sensibilité à la spécificité de leurs pratiques permet

aux artistes de concrétiser leur propos artistique sans contraintes, et d'expérimenter aux frontières du possible.

La cuisine VIVA! a encore une fois occupé une place centrale dans la programmation artistique, malgré le fait que l'artiste David Sébastien Lopez Restrepo (COL/DNK) se soit vu refuser un visa pour séjourner au Canada. Faisant preuve d'adaptabilité et de débrouillardise, l'artiste a habilement transformé ses actions en partitions, pour ensuite travailler à distance avec une équipe d'artistes de la relève, embauchée de concert avec le festival, et ainsi réaliser une série de repas performatifs abordant les thématiques de la migration, de la traduction et de la médiation technologique du corps absent/présent. Équilibrés et savoureux, ces repas ont été offerts gratuitement aux participant.e.s, aux bénévoles et aux employé.e.s du festival, et à prix abordable au grand public (7-10 \$).

Finalement, en 2019, deux projets artistiques ont infiltré les réseaux sociaux de VIVA! Engagé depuis plusieurs années dans une pratique d'écriture performative, Simon Brown (QC) a publié quotidiennement sur notre compte Twitter de courts textes poétiques en réponse à la programmation du jour, créés en collaboration avec le public. Quant à Ignacio Pérez Pérez (VEN/FIN), il a pris le contrôle de nos comptes Facebook et Instagram, y diffusant les actions présentées dans le cadre de la programmation régulière et satellite, de même qu'une myriade d'actions non officielles et parfois non intentionnelles glanées autour de VIVA! et lors de ses déplacements dans la ville. Pour nos publics éloignés, ces projets ont ouvert l'accès à une forme de documentation intuitive, inattendue et captivante, cohérente avec les pratiques soutenues par VIVA! et ses partenaires, et tout à fait représentative de l'atmosphère conviviale du festival.

Programmation complémentaire

Cette nouvelle édition a été l'occasion pour VIVA ! d'augmenter de manière substantielle le nombre d'activités permettant au public de faire des rencontres approfondies avec les artistes et leur travail. Ces initiatives satellites, pour la plupart coprésentées par des partenaires de projet, ont presque triplé en 2019. D'abord, quatre conférences d'artistes se sont ajoutées au calendrier (Alastair MacLennan, dans le cadre de la série *Conversations in Contemporary Art* à l'Université Concordia, en anglais ; Miao Jiaxin, dans le cadre de la série *Intervenants culturels internationaux* à l'UQAM, en mandarin, traduction simultanée en français). Pour les publics initiés et désireux d'apprendre par l'expérimentation, des ateliers professionnels ont été

proposés au Studio 303 (Nezaket Ekici, *La nourriture comme source d'inspiration de performances* ; Kris Grey et Rajni Shaw, *Undoing Ourselves*), de même qu'au Studio XX (Lauryn Mannigel, *I Smell a Rat*). De plus, dans le cadre de la programmation artistique, le collectif auto-workshops a convié le grand public à se prêter au jeu d'exercices collaboratifs, attirant sur le terrain vague hébergeant leur atelier un nombre record de participant.e.s (plus de 35).

Enfin, VIVA! a pu concrétiser de nombreuses circulations d'artistes en partenariat avec des festivals et organismes pairs. En amont de la biennale, FADO (Toronto) a accueilli Marita Bullmann, Liina Kuittinen et Ignacio Pérez Pérez pour une soirée de performances au Toronto Media Arts Centre. Dans la semaine suivant VIVA!, Seiji Shimoda a été invité à présenter une performance au Lieu (Québec) et au festival Art Nomade (Chicoutimi). Nouveau partenaire en circulation, AXENÉO7 (Gatineau) a accueilli Nezaket Ekici, qui a offert un atelier et une performance dans l'espace public. Ce volet de la programmation amplifie notre présence sur le territoire régional et maximise l'impact et la visibilité de nos artistes internationaux.

Rayonnement

Par la mise sur pied d'un événement singulier et de grande envergure, VIVA! accroît la visibilité de l'art action sur le territoire québécois et permet à de nouveaux publics de se familiariser avec un grand éventail de pratiques autrement peu accessibles dans l'offre culturelle actuelle. Plusieurs articles sont parus dans les médias en amont de la septième édition du festival, dont un entretien avec Emma-Kate Guimond dans la revue *The Concordian* et un texte de Marie-Ève Charron invitant les lecteurs du *Devoir* à découvrir VIVA!. Nous avons également fait la promotion de nos activités sur les ondes de CIBL (*Radio Atelier*) et Radio Centre-Ville (*In situ*) par des entrevues avec la directrice de VIVA!. Suite au festival, des textes analytiques ont également été rédigés, offrant un retour sur la programmation 2019 (*Quand l'invisible devient : le vivant performe*, plateforme Web de la revue *Vie des Arts* ; *Performance Québec #1 et vive VIVA!*, revue numérique européenne *Bloc Note* ; à venir, un texte publié dans le prochain numéro de *Canadian Art*).

Développement des publics

Étant donné que le festival n'a pas de service de billetterie, VIVA! doit de fier à ses propres estimations pour évaluer la taille de son public. Nos observations pointent vers une croissance indéniable de la popularité du festival. La taille du public assistant aux soirées de performances

a augmenté d'environ 20% par rapport à la dernière édition, avec en moyenne plus de 300 personnes présentes chaque soir. 2019 a donc de nouveau été une année record en ce qui concerne la fréquentation, avec un total d'environ 1375 festivaliers présents au quartier général. Il est aussi important de souligner que la Cuisine VIVA! a été en mesure de maintenir sa capacité de production habituelle, malgré l'absence physique de l'artiste en résidence. Grâce à la force de l'équipe en place et à l'engagement profond de l'artiste à distance, entre 100 et 150 repas performatifs ont été servis chaque soir.

VIVA! propose au grand public un contexte inclusif, stimulant et sécuritaire, propice à la découverte des multiples facettes de l'art action. L'édition 2019 a été l'occasion de mettre sur pied des initiatives d'accessibilité pour pouvoir accueillir des publics aussi diversifiés que les pratiques soutenues. D'abord, le quartier général a été aménagé avec une entrée et une toilette accessibles, ce qui a permis, pour la première fois, aux personnes à mobilité réduite de prendre part aux événements. Ensuite, pour faciliter la présence de familles et des jeunes publics, un coin dédié aux enfants a été installé et animé par une professionnelle en service de garde, qui proposait aux jeunes des activités de création supervisées. Finalement, nous avons travaillé avec l'OBNL PLURI pour offrir au public un nouveau service de soutien et de sécurité adapté aux besoins du festival. Concrètement, des employé.e.s de PLURI et des bénévoles formé.e.s par leurs soins étaient présent.e.s en soirée pour fournir une écoute active ou intervenir, dans l'éventualité où une performance ou une situation soulève chez une personne des émotions difficiles. Nous sommes très fier.e.s avoir pu offrir un environnement davantage sécuritaire et accessible à tous les publics, particulièrement aux personnes plus vulnérables, qui ont leur place au sein de la communauté VIVA!

Avancement de la discipline

La biennale étant devenue, d'édition en édition, l'une des plus populaires et respectées en son genre au Canada, elle a attiré cette année l'attention de commissaires, de chercheur.e.s, de critiques et de directeur.trice.s de festivals, venu.e.s séjourner à Montréal pour y faire de la prospection (Nicole Burisch, assistante commissaire au Musée des beaux-arts du Canada ; Léo Burtin, chercheur à la University of Leeds, Grande-Bretagne ; Sylvie Ferré, auteure et critique en performance, France). VIVA! demeure donc un événement incontournable pour le public spécialisé en art action, et ne cesse d'accroître son rayonnement sur la scène internationale.

Au niveau local, VIVA! continue de jouer un rôle important dans le milieu académique dans la grande région de Montréal, et stimule la relève disciplinaire en créant pour les jeunes artistes et commissaires des occasions d'apprentissage et de mise en contact avec des artistes professionnels. Cette année, en plus des conférences et des ateliers présentés dans le cadre de la programmation régulière, quelques artistes ont aussi participé à des rencontres privées avec des étudiant.e.s (Mikiki a discuté de sa pratique d'artiste et d'activiste dans un cours d'études de genre au Cégep Dawson ; Ignacio Pérez Pérez a donné un atelier pratique sur-mesure aux étudiant.e.s d'un cours de performance à l'Université Concordia). De plus, plusieurs groupes scolaires se sont déplacés aux Ateliers Jean Brillant pour discuter avec la directrice du festival et assister à la programmation (des étudiant.e.s en arts visuels au Cégep de Granby ; des étudiant.e.s en performance de l'Université Concordia ; des étudiant.e.s de l'École d'aménagement de l'Université de Montréal ; des étudiant.e.s en design d'événement à l'UQAM).

Consolidation de la communauté

La collaboration étant au cœur du festival, VIVA! participe activement à cultiver une atmosphère de collégialité dans le milieu culturel québécois. En 2019, tout en approfondissant nos relations de longue date, nous avons fait le choix d'agrandir notre communauté de partenaires. En plus des neuf centres partenaires en programmation, sept partenaires de projet (dont trois récurrents) et 22 commanditaires (dont neuf récurrents) ont également contribué au succès de la biennale. Ces partenaires proviennent des milieux culturel (revues d'art, festivals, photographes, galeries, etc.) et commercial (distilleries, boutiques, kiosques fermiers, boucheries, boulangeries, etc.). À travers le partage d'expertises et de ressources, VIVA! augmente sa capacité d'accueil, maximise son impact, et contribue à renforcer le tissu social dans lequel ses activités s'inscrivent.

VIVA! ART ACTION MONTRÉAL

États financiers

Au 31 mars 2020

Avis au lecteur	1
États financiers	
Bilan	2
Résultats et évolution des actifs nets	3
Notes complémentaires	4
Renseignements supplémentaires	
Frais de production	5
Frais d'administration	5

Michel Baillargeon Inc.

comptable professionnel agréé

55, rue Somerville
Montréal (Québec), H3L 1A1

Tél.: (514) 336-1658

Fax: (514) 336-2388

michelbaillargeoncpa@gmail.com

AVIS AU LECTEUR

J'ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de VIVA! ART ACTION MONTRÉAL au 31 mars 2020 ainsi que l'état des résultats et actifs nets de l'exercice terminé à cette date.

Je n'ai pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par conséquent, je n'exprime aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Au cours de la compilation des états financiers, j'ai procédé à des écritures de régularisation.

Montréal

le 17 juillet 2020

Par Michel Baillargeon, CPA CA

55, Somerville, Montréal (Québec) H3L 1A1
Téléphone: (514) 336-1658 - Télécopieur: (514) 336-2388

VIVA! ART ACTION MONTRÉAL

2

Bilan

au 31 mars 2020

(non audité - voir avis au lecteur)

	2020	2019
Actif		
À court terme		
Encaisse	15 736 \$	10 227 \$
Taxes à recevoir	1 869	1 095
	17 605 \$	11 322 \$
Passif		
À court terme		
Comptes fournisseurs et frais courus	12 332 \$	4 786 \$
Actifs nets		
Actifs nets non investis	5 273	6 536
	17 605 \$	11 322 \$

Pour le conseil,

_____ Administrateur

_____ Administrateur

VIVA! ART ACTION MONTRÉAL

3

Résultats et évolution des actifs nets

De l'exercice terminé le 31 mars 2020

(non audité - voir avis au lecteur)

	2020	2019
Subventions		
Conseil des arts et des lettres du Québec	27 000 \$	- \$
Conseil des arts du Canada	15 300	-
Conseil des arts de Montréal	15 000	15 000
Ville de Montréal, Soutien aux festivals	7 000	-
	64 300	15 000
Produits autonomes		
Co-production	32 449	-
Cotisations	3 119	2 631
Revenus d'événement	11 551	-
Dons	1 325	-
Intérêts	-	82
Échanges de services	5 496	-
Commandites	4 908	-
	58 848	2 713
	123 148	17 713
Charges		
Frais de production (page 5)	104 871	8 100
Frais d'administration (page 5)	19 540	9 995
	124 411	18 095
Excédent des charges sur les produits	(1 263)	(382)
Actifs nets au début	6 536	6 918
Actifs nets à la fin	5 273 \$	6 536 \$

VIVA! ART ACTION MONTRÉAL

4

Notes complémentaires

Au 31 mars 2020

(non audité - voir avis au lecteur)

1. Statut et nature des activités

La corporation, constituée sous la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, produit et diffuse un festival d'art action.

VIVA! ART ACTION MONTRÉAL

5

Renseignements supplémentaires

De l'exercice terminé le 31 mars 2020

(non audité - voir avis au lecteur)

	2020	2019
Frais de production		
Cachets	19 450 \$	- \$
Honoraires de coordination	14 000	6 240
Traduction	-	1 050
Graphisme	3 739	-
Honoraires techniques	15 149	-
Frais de déplacement	12 877	20
Perdiem	1 398	-
Hébergement	8 250	-
Frais de location	3 708	-
Frais de production	16 846	-
Assurances	689	645
Vernissage et lancement	4 467	-
Publicité et promotion	999	-
Documentation	2 921	-
Frais de réunion	378	145
	104 871 \$	8 100 \$
Frais d'administration		
Honoraires d'administration	13 550 \$	6 240 \$
Taxes, licences et permis	69	-
Honoraires professionnels	1 835	1 839
Révision	750	-
Frais postaux	19	10
Intérêts et frais de banque	318	166
Fournitures de bureau	166	20
Télécommunications	25	20
Entreposage	1 032	879
Frais de formation	490	200
Cotisations	200	355
Frais de réunion	74	266
Levée de fonds	1 012	-
	19 540 \$	9 995 \$

TIMELINE VIVA!

Légende :
Programmation artistique
Développement organisationnel (gouvernance et administration)
Développement financier
Activités de prospection, représentation et réseautage

2006 Première édition de **VIVA! Art Action** (Bain Saint Michel, Mile End)

Centres fondateurs : articule, Praxis, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark

2007

2008 **Mini VIVA!**

2009 **VIVA! Art Action** (Bain Saint Michel, Mile End)

Partenaires : articule, Praxis, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark

2010

2011 \$\$ VIVA! reçoit le financement au fonctionnement (CAM) \$\$

VIVA! Art Action (Bain Saint Michel, Mile End)

Partenaires : articule, Praxis, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark, Verticale

Conférence ARRCO

2012 **Embauche coordonnatrice**

Rencontre des diffuseurs de la performance LIVE

Adhésion au RCAAQ

2013 **Fin aux suppléments de la performance pour les partenaires**

VIVA! Art Action (Bain Saint Michel, Mile End)

Partenaires : articule, Praxis, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark, Verticale, Oboro

2014 **Poste de Coordination devient un poste de Direction**

OFF : Circulation RIAP

Prospection Rapid Pulse (Chicago)

2015 **OFF (levée de fonds) : SURVIVA**

VIVA! Art Action (Ateliers Jean Brillant, Saint Henri)

Partenaires : articule, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark, Verticale, Oboro, Artexte, Optica

Conférence ARRCO

TIMELINE VIVA!

Légende :
Programmation artistique
Développement organisationnel (gouvernance et administration)
Développement financier
Activités de prospection, représentation et réseautage

Développement de membership individuel

2016 Site Web intérim (présence en continue)

OFF : Circulation RIAP

Coaching RCAAQ (comptabilité)

Rencontre des diffuseurs de la performance MS:T

Rencontre des diffuseurs de la performance Festival de Performance de Rouyn-Noranda

Rencontre des diffuseurs de la performance FAAS

2017 Nouveaux programmes de financement initiés au CALQ et au CAC

OFF (levée de fonds) : SURVIVRA

OFF : Résidence de production et tournée RPC

VIVA! Art Action + résidence Cuisine (Les ateliers Jean Brillant, Saint Henri)

Partenaires : articule, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark, Verticale, Oboro, Artexte, Studio 303

2018 **OFF : Circulation Au rythme du Kamer**

OFF : À l'antenne : VIVA! au CCA

Rencontre des diffuseurs de la performance Québec/Wendake

Coaching RCAAQ (Restructuration : Entente de solidarité, comité de production, CA d'individus, etc.)

Révision des cachets CARFAC

2019 **OFF (levée de fonds) : Survivâmes**

VIVA! Art Action + résidence Cuisine (Les ateliers Jean Brillant, Saint Henri)

Partenaires : articule, Dare Dare, Skol, La Centrale, Clark, Verticale, Oboro, Studio 303, Studio xx