

MÉLODIE BAJO

Portfolio 2024

<https://melodiebajo.com>
melodie.bajo@gmail.com
+33 7 51 67 09 52

Chaordre

*Diagramme de Venn brodé
sur une serviette de table, 38x42cm
2023*

Tout démarre généralement par l'écriture, que ce soit par des mots, des paroles, des signes, des voix, des schémas, des sons, des diagrammes, des fragments, des images...

Ma pratique artistique oscille entre performance, impliquant la voix et l'humour, et l'installation à partir de matériaux, souvent récupérés comme le tissu. Dans une **logique féministe et intersectionnelle**, j'emploie des codes fréquemment attachés à des caractères dominants afin de se les approprier, mais aussi de les mettre en présence de langages associés à des conditions qui relèvent de la minorisation, dans la perspective d'une remise en question de **nos biais systémiques**, et donc de l'**ordre social** établi.

Empreinte de la sociologie interactionniste et de la psychologie, ma recherche vise à développer une réflexion autour de nos **rôles sociaux** et de leurs impacts sur nos interactions et relations sociales, mais aussi sur nos **identités**. Ces questionnements sont intrinsèquement liés à la **classification des catégories** et sont sans cesse mis en relation à travers l'utilisation de certains **langages scientifiques**, car ils apparaissent comme des représentations de certains pouvoirs, mais aussi parce que j'ai appris à comprendre nos rapports sociaux, comme les sciences : sur le tard, de manière théorique et méthodologique, avec distance, hésitation et amusement. J'utilise ces prismes pour appréhender le fonctionnement et l'expression de nos **mises en scène de soi**, de nos **façades sociales** et donc de nos **extimités**.

La vérité

*Diagramme de Venn cousu avec des tissus récupérés, 130 cm de diamètre
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023*

ON SENT DANSER NOS TROUBLES DANS CES GESTES BLEUS

Installation composée d'une série de tissus chinés, cousus et brodés et de sculptures en tissus et en fil de fer assemblées avec des chaînes en acier, dimensions variables.

2024

*Exposition issue d'une résidence territoire dans les quartiers Nord de Toulouse, intitulée **Self Party**, qui s'est déroulée durant l'été 2024 et qui a été pilotée par le BBB Centre d'Art.*

Exposition réalisée en dialogue avec la Place de la Danse, Les Abattoirs Musée-FRAC Occitanie Toulouse et le CRÉMIS (Centre de Recherche de Montréal sur les Inégalités Sociales).

Commissariat : Léa Besson.

Production : BBB Centre d'Art.

On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus

Vue de l'exposition, 2024.

Photo © Baptiste Dété, 2024

On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus est une exposition qui fait suite à une résidence territoire, intitulée **Self Party**, qui s'est déroulée dans les quartiers Nord de Toulouse, durant l'été 2024, où les habitant-es ont été invité-es à explorer et célébrer leurs rôles quotidiens. Inspirée par les gestes et sensations partagés lors de ces rencontres, l'exposition aborde la neurodiversité à travers la synesthésie, transformant l'espace même de l'exposition en une scène de théâtre vivante et invitant à repenser notre rapport à l'espace, aux autres et à nos propres sens.

À partir de postures confiées par les habitant-e-s des quartiers Nord de Toulouse, un alphabet de 45 signes a été créé, dans l'intention de traduire la « magie », le « charme » qui réside dans nos gestes, nos expressions, nos regards, nos voix, nos postures lorsque nous interagissons avec quelqu'un. Au cours du projet, il a été question de créer un système permettant d'utiliser ce langage aussi bien de manière orale, que de manière écrite ou encore plastiquement au sein même de la scénographie de l'exposition. Cela a finalement été impossible, car ce langage n'est pas utilisable car spécifique à chacun-e, ce qui est finalement une bonne nouvelle. En effet, créer cet alphabet partait également de la volonté de sortir de nos systèmes de langages déjà établis, mais pourquoi créer un nouveau système, lorsque nous souhaitons sortir d'un autre ?

Le plafond du Centre d'Art, souvent considéré comme un défaut que l'on cherche à cacher, a alors été utilisé comme motif omniprésent dans lequel les signes naviguent à leur guise. Tout comme pour l'utilisation de matériaux donnés, récupérés, il s'agit de « faire avec ce qu'on a », de « faire avec ce qu'on est », ce qui rentre directement en résonance avec la question du vrai self et du faux self, la question du masquage chez les personnes présentant des troubles du neuro-développement, mais également la question des rôles sociaux que nous adoptons tour à tour dans la vie quotidienne.

Acte 2 - Scène 3 - Un refuge mou

Tissus récupérés cousus et composés à partir de postures, 2024.

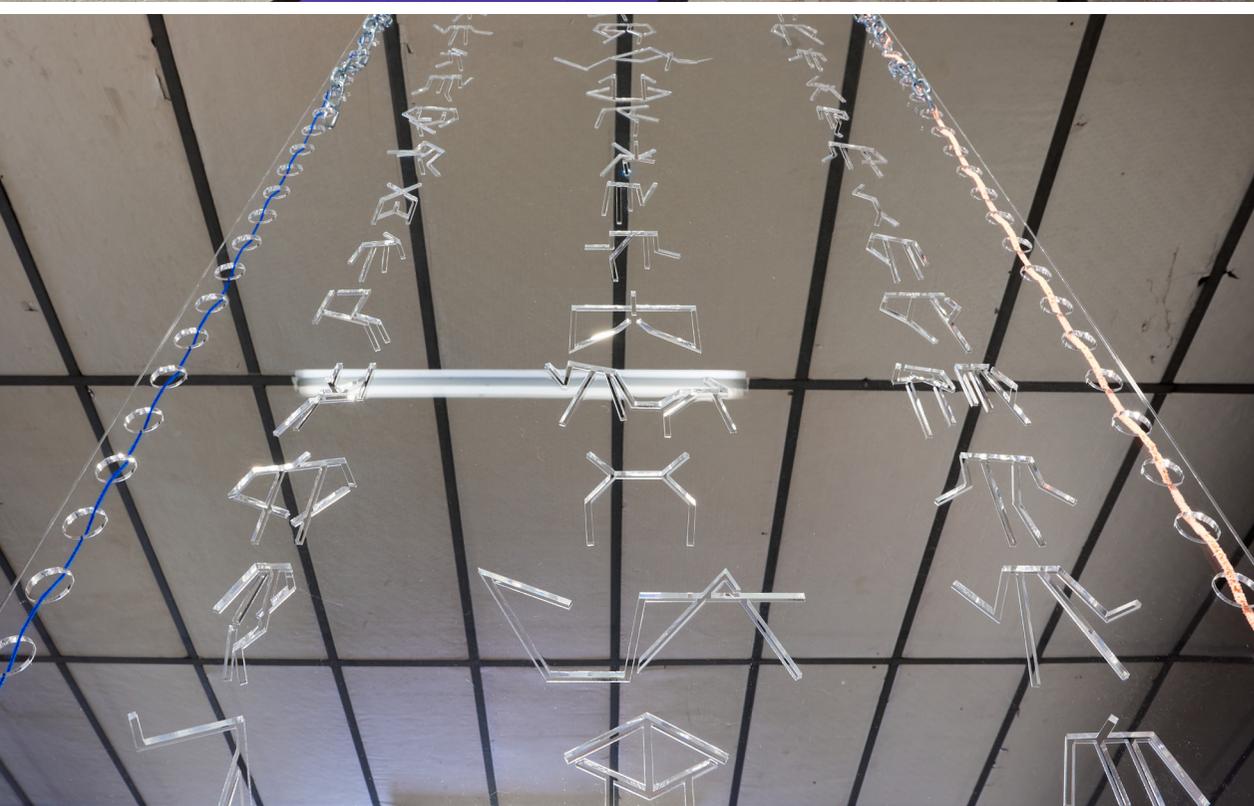
Self Dance de Claire Lacabanne-Estines

Installation vidéos composée de trois télé, 4 mins en boucle, 2024.

Nos murmures

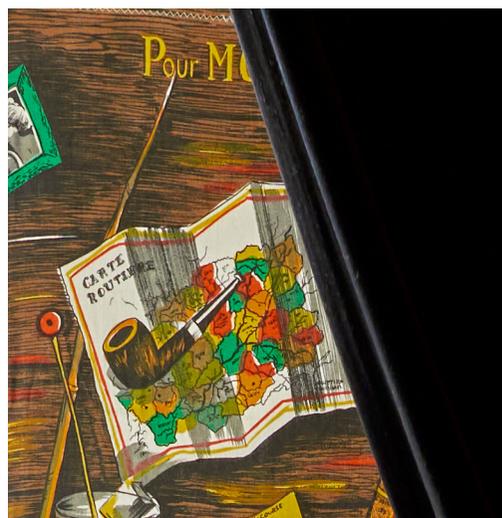
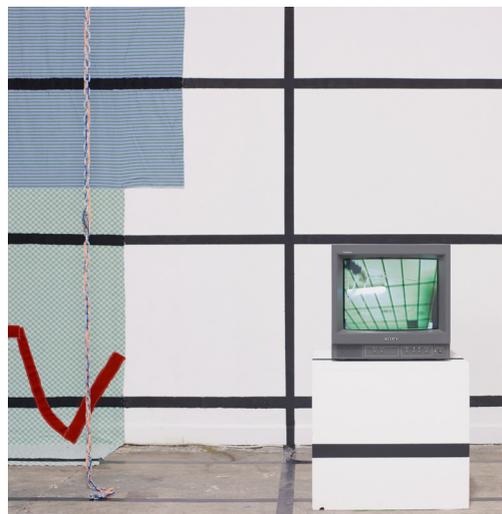
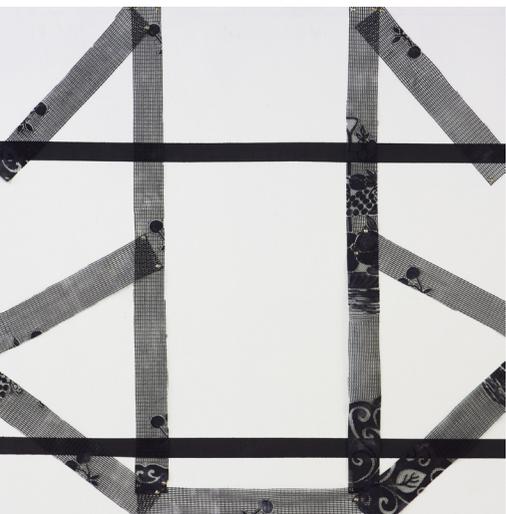
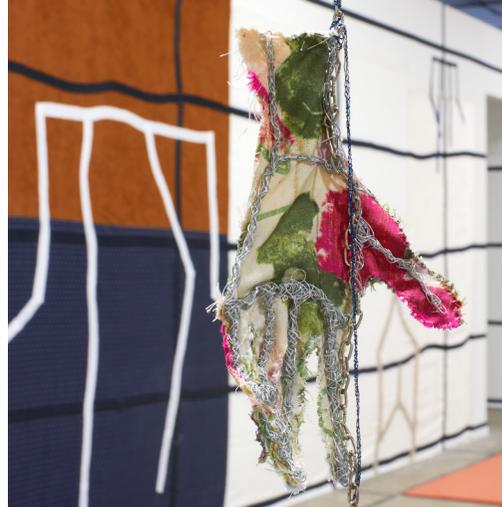
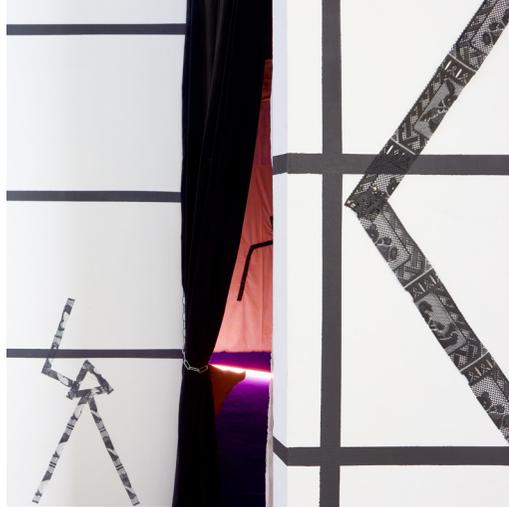
Normographe en plexiglas recyclé et découpe laser, 75x150cm, 2024.

Photos © Baptiste Dété, 2024

Vue de *La cage molle*, installation issue de l'exposition *On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus* au BBB Centre d'Art. Commissariat : Léa Besson.
Photo © Baptiste Dété, 2024

On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus

Détails et vues de l'exposition, 2024.

Photos © Baptiste Dété, 2024

ACTE I, scène 1 - Lundi Jaune

MÉLODIE

On a jamais compris comment ça marchait
Pourquoi ça bougeait
Pourquoi ce mot et pas un autre

On nage dans l'espace
C'est vide
Mais on est enseveli

Dedans ça grouille et ça crie
Dehors c'est gentil
On est perdu

Sans rentrer dans la boîte
On aimerait mieux sentir
Mais on voudrait savoir pourquoi

Pourquoi le lundi ne sera plus jamais bleu
Pourquoi cette couleur sentira toujours cette odeur de peau abandonnée au soleil
Pourquoi ce geste si ordinaire restera toujours aussi douloureux

LÉA

On a toujours vu lundi jaune jeudi vert
On s'est longtemps demandé quel genre de douleur iels ressentent
Quand les néons quand la foule quand les tissus grincent

On va trop loin quand on pense
On n'a pas tout à fait bien appris ce langage
Des symboles jetés en l'air entre les corps

On en prend plein la gueule
On n'est pas capable de les voir arriver
Être maladroit

Sans se perdre
On voudrait croire aux mensonges
Mais on demanderait à savoir ce qui est troublé

Quel trouble illumine orange l'odeur du pain chaud
Quel trouble produit des auras vibrantes autour des gens
Quel trouble fait bondir des étincelles quand sa main

ENSEMBLE

Pourquoi le velours de la peau disparaît l'orange du langage ?

Extrait du texte *On se sent comme dans une pièce de théâtre*,
Mélodie Bajo & Léa Besson, juillet 2024

Acte 1 - Scène 1 - Lundi jaune

Tissus récupérés cousus et composés à partir de postures, 2024.

Photos © Baptiste Dété, 2024

Vue de l'exposition *On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus* au BBB Centre d'Art. Commissariat : Léa Besson.
Photo © Baptiste Dété, 2024

Self Party consiste à inviter les habitant-e-s des quartiers Nord de Toulouse à réfléchir sur leur rôle et leur place dans leur vie quotidienne et à célébrer, comprendre et apprivoiser ces contextes.

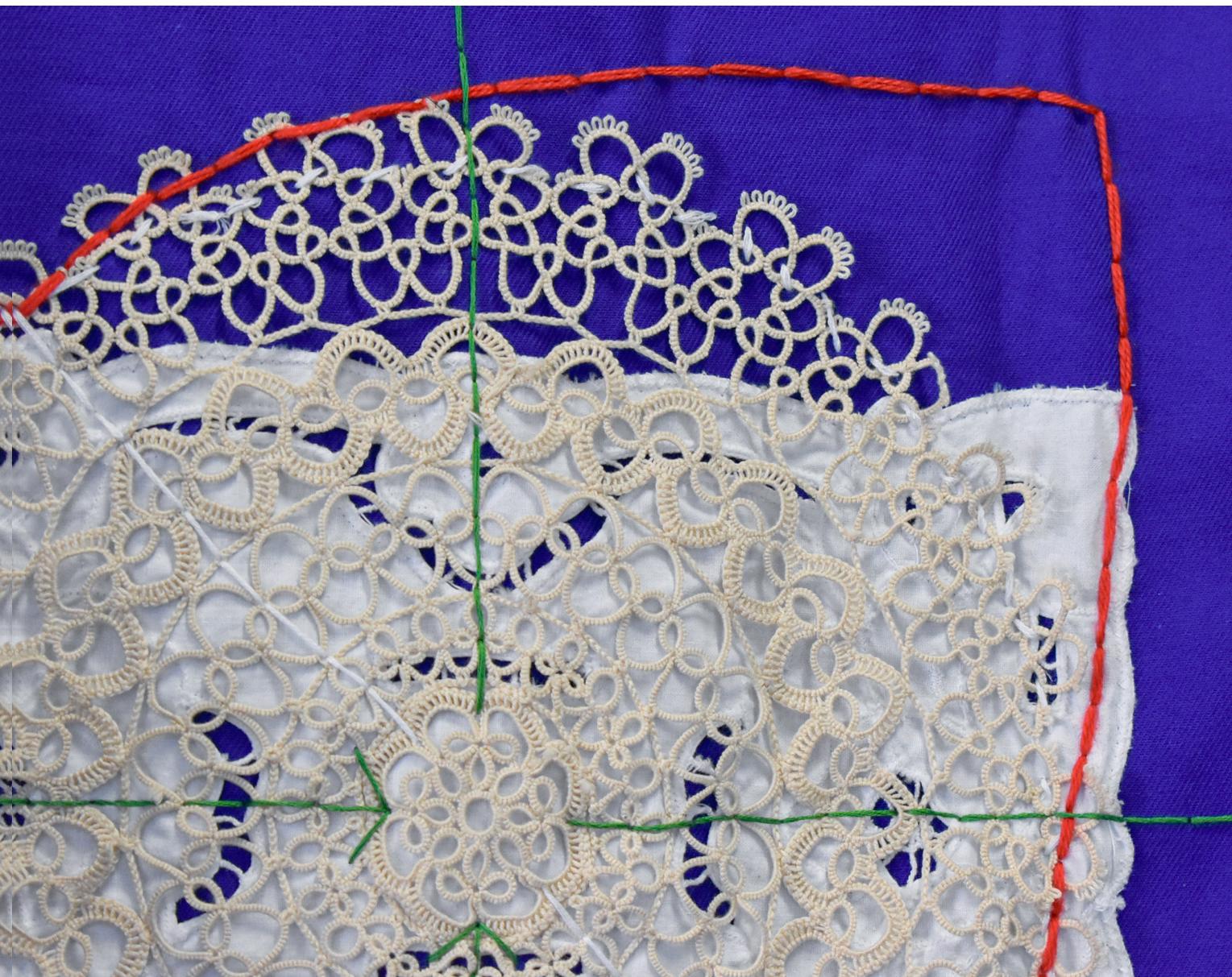
Les objectifs ont été d'explorer les différents aspects de leur «façade sociale» à travers une cartographie sensible des espaces publics, un répertoire des événements qui y ont lieu et un inventaire des gestes, regards, postures, voix et expressions présents dans ces moments de conversations.

La synesthésie a été utilisée comme outil tout le long de ces discussions, afin de d'accéder à des émotions parfois difficiles à nommer, mais aussi pour révéler l'étendue de nos perceptions des espaces, des autres, de soi, de nos corps, des phénomènes extérieurs et de la vie quotidienne.

Self Party

Décorum, matériels utilisés durant la résidence éponyme : cariole brodée, 10 casquettes chinées et brodées, fond vert, table pliante et tabourets, papiers autocopiants, stylos, nuanciers de postures, nuanciers de pictogrammes, cartes des quartiers Nord, flyers, 2024.

Photo © Baptiste Dété, 2024

JE ME SUIS DISSOUTE LORSQUE J'AI DÉCOUVERT CETTE FIBRE ANIMÉE ET ON S'EST ÉVAPORÉ·E·S À L'INTÉRIEUR

Installation composée d'une série de neuf tissus cousus et brodés, dimensions variables.

2024

Travail issu d'une résidence à la Fonderie Darling, Montréal, QC et à la Gare de Matapédia, QC, en partenariat avec l'isdaT, entre décembre 2023 et février 2024.

Production : Institut Supérieur des Arts de Toulouse et la Fonderie Darling, Montréal, QC.

«On» exclut la personne qui parle

Détail d'une veste chinée, assemblée et brodée d'après un diagramme cardioïde de co-action d'Edward Haskell, 2024.

Photo © Mélodie Bajo

Quels sont les mécanismes d'adaptation que mettent en place les espèces pour subsister ? Quels sont ceux des humain-e-s pour évoluer en société ? Quelles formes de protection les espèces mettent-elles en place ? Et nous, quels systèmes de protection nous utilisons dans nos interactions et relations sociales ?

Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur aborde le concept de neurodiversité en l'associant à celui de biodiversité. Cette recherche consiste à interroger nos rôles sociaux et nos façades sociales au sein de nos interactions quotidiennes et leurs impacts sur nos identités, par le biais d'une mise en relation avec des recherches sur la biodiversité, notamment en ce qui concerne les interactions biologiques, les mécanismes d'adaptation des espèces et leurs systèmes de protection. En ce sens, ce travail cherche également à questionner les processus d'essentialisation et leurs relations avec la classification des catégories présentes dans divers domaines scientifiques.

Détail de *Winegal & Egowin* diagramme en diamant en tissus récupérés, cousus et brodés, réalisé d'après un diagramme d'Anthony Judge, 2024.

Photo © Mélodie Bajo

Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur est mené par un personnage s'empare de « moi » lorsque je suis en résidence. Il s'en saisit grâce à une diminution progressive du sommeil, une privation graduelle de nourriture, des marches effrénées, un rythme de travail frénétique, qui amènent à un épuisement manifeste et permet d'entrer dans un « autre » état de conscience, comme une forme de transe. Cette hygiène de vie est pratiquée dans la perspective d'enlever des couches de mon faux-self (qui est une instance, plus ou moins grande, de nature défensive ou adaptative, présente chez chaque individu, visant à protéger le vrai-self, qui est la position théorique d'où provient le geste spontané et l'idée personnelle).

Ce personnage ne parle qu'avec le pronom indéfini « On », il n'est pas vraiment humain, pas vraiment tout seul, n'a pas vraiment de genre, a soif d'utopie mais est très souvent dans la contradiction, il tente beaucoup de choses mais échoue aussi énormément. C'est un peu un savant fou ou un ignorant fou, tout dépend des points de vue.

Son existence fait directement écho à un diagnostic, que j'ai reçu il y a un an environ, confirmant chez moi la présence de sévères troubles du neuro-développement. En conséquence, les questions de neurodivergence, de neurodiversité, de neuroatypie et donc de neurotypie, me tourmentent tout particulièrement, aussi bien d'un point de vue personnel que politique (les troubles du neuro-développement sont généralement héréditaires, mais peuvent rester en sommeil et se déclenchent, la plupart du temps, lorsque la personne subit des traumatismes).

Une question a émané de cela :

- **Est-ce que les personnes neurotypiques existent-elles vraiment ?**

Vue de la performance participative **Synnécrobiose** à la Gare de Matapédia. Photo © Danie Chabot - Gare de Matapédia 2024.

Vue de la performance **Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur** à la Fonderie Darling. Photo © Frédéric Chabot - Fonderie Darling 2024.

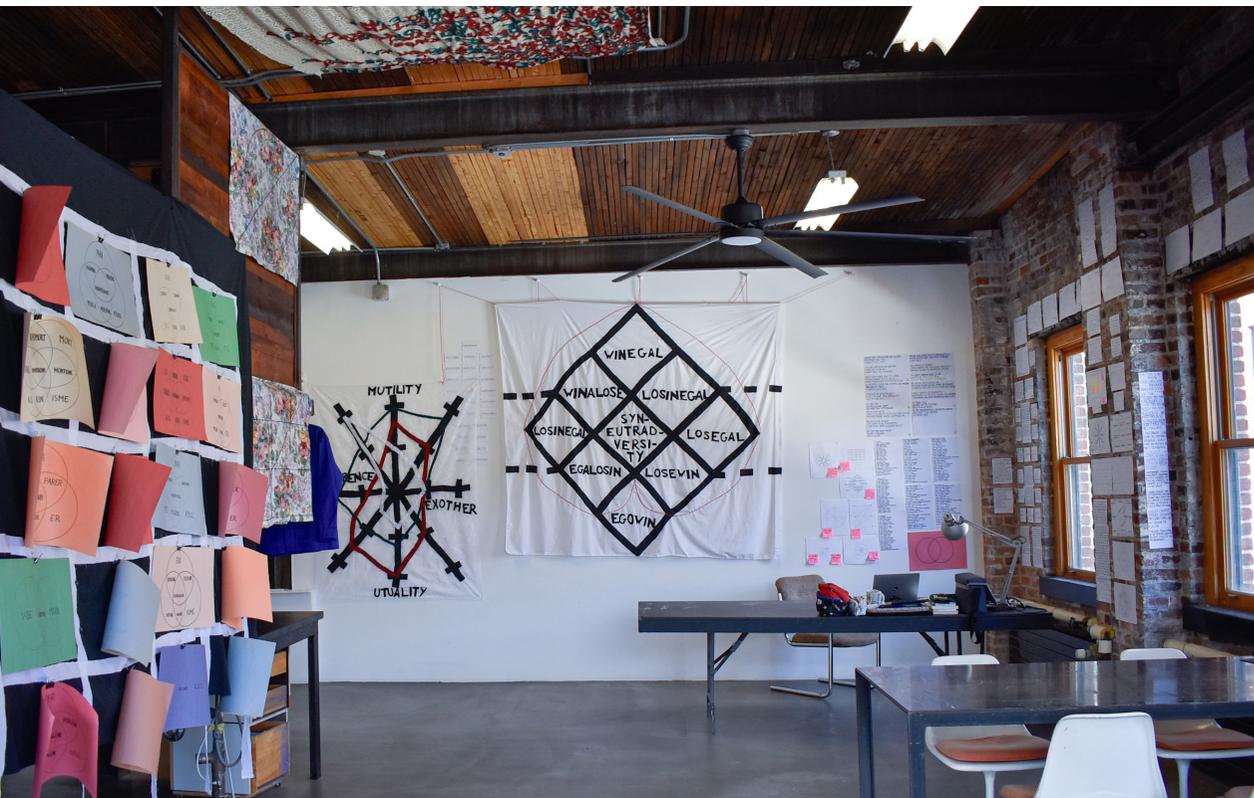

Afin de mener à bien sa recherche, ce personnage tente de répondre, comme il peut, à ces deux questions :

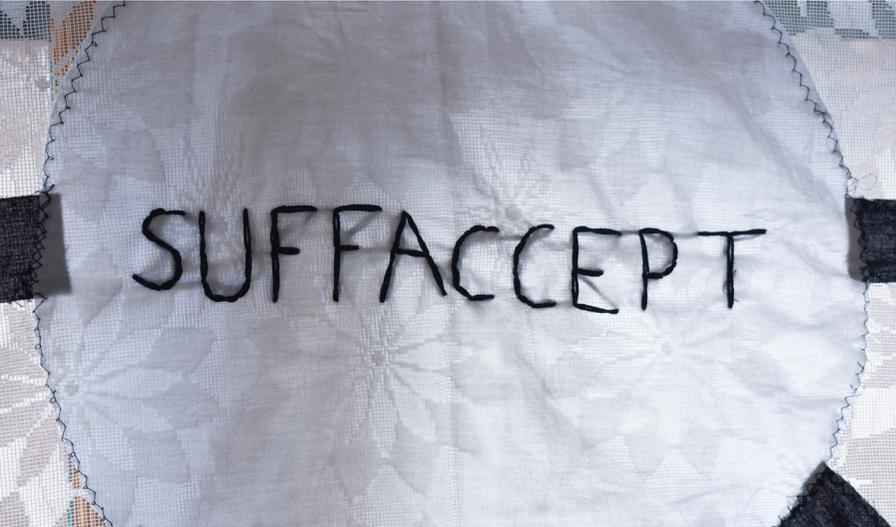
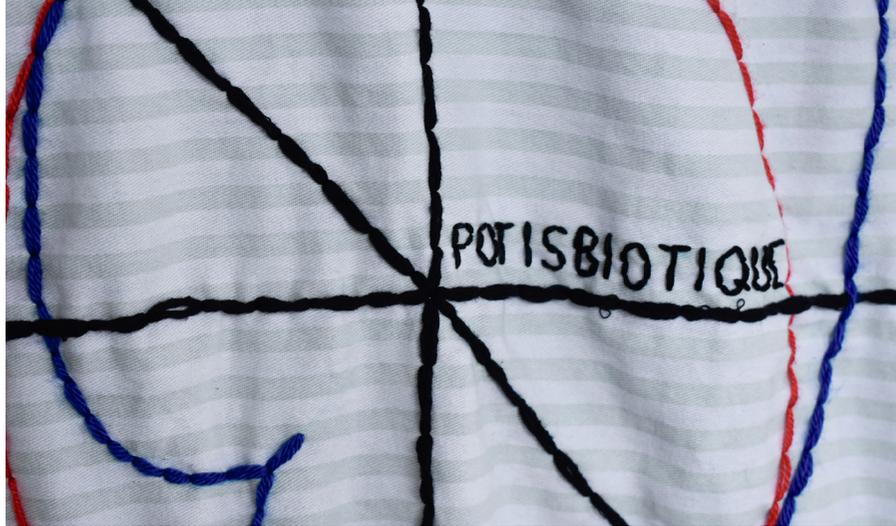
- **Est-ce qu'il serait possible qu'il n'y ait que des interactions biologiques et sociales qui soient à l'avantage de toutes les parties et en toutes circonstances ?**
- **Comment la vie survivrait-elle ?**

Par le biais d'une recherche théorique et plastique, mise en scène au sein même de l'atelier-logement, ce personnage essaye de répondre à ces questions, **d'appriivoiser le chaos de nos réalités et de créer une mutation par le langage, en inventant des mots, en se hasardant à réfléchir une nouvelle langue, en envisageant un éventuel avenir à nos interactions biologiques et sociales et en faisant des projections sur notre monde futur**, par le biais de la confection de grands et étranges diagrammes, fabriqués avec des tissus chinés, récupérés, recyclés à Montréal et à Matapédia.

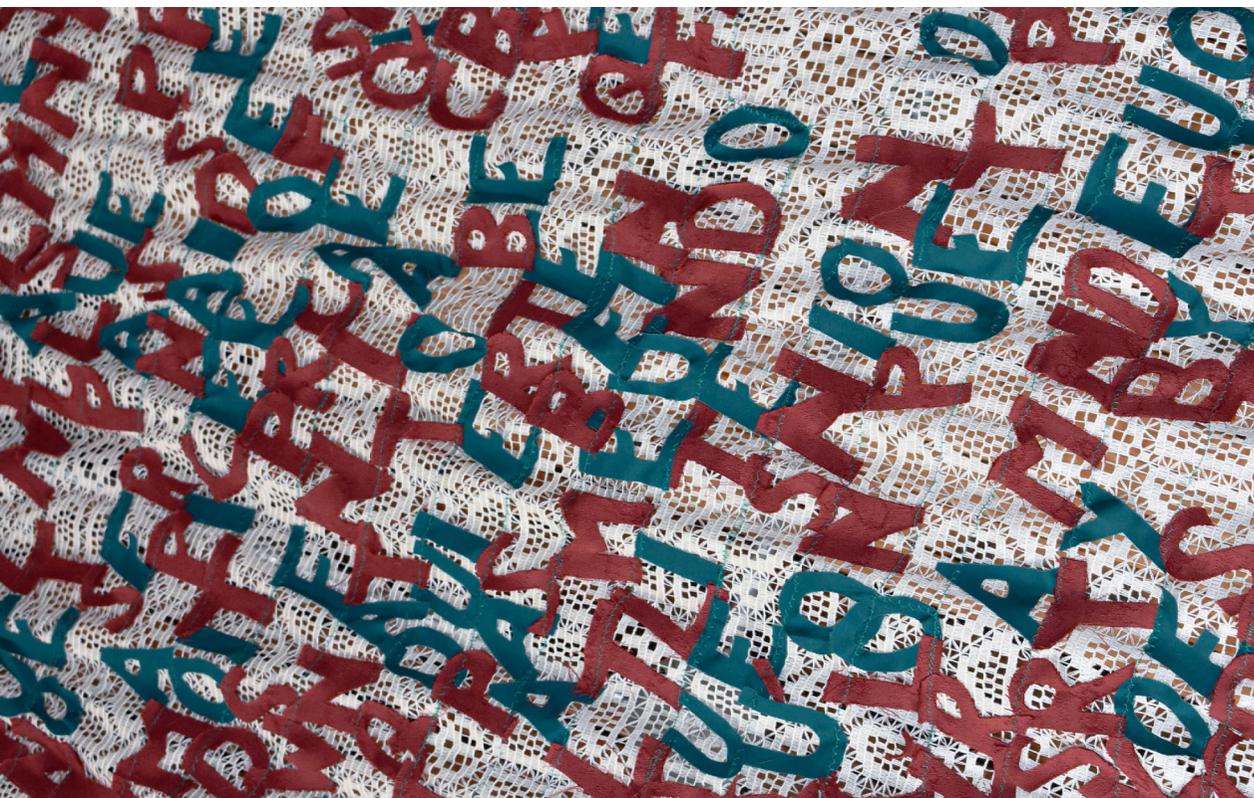

Vues de l'atelier Prince à la Fonderie Darling à l'issue de la Résidence Transatlantique, février 2024.

Photos © Mélodie Bajo - 2024

Détails de *Mutamensalisme* & *Mutuelotrophe*, *Mutuality* & *Utuality*, *Acceshare* et *Shufferaccept*, *Le cobiotiquisme* et *l'exobiotiquisme*, *Hybridmanie* & *Biosumagonie* et de *Winegal* & *Egowin*, diagrammes en tissus récupérés, cousus et brodés, 2024.
Photos © Mélodie Bajo - 2024.

BOXES

(La recherche de l'ordre)

Texte écrit en typoglycémie et rédigé en anglais, français et espagnol, cousu sur du tissu chiné, 300x200cm

2024

Ce texte a été écrit en début de résidence, en marchant de manière effrénée dans les rues de Montréal. Il parle d'errance et de catégories. D'abord écrit en français, il a ensuite été traduit aléatoirement en anglais et en espagnol. Puis, il a été rédigé en typoglycémie (la première et la dernière lettre de chaque mot reste la même, mais l'ordre des lettres à l'intérieur change, le cerveau parvient quand même à retrouver le sens du mot de la phrase). Ce texte a donné l'occasion au personnage de prendre sa place et de s'emparer de sa recherche, il matérialise le début de la transe.

La réalisation de la pièce en tissu a marqué un moment charnière dans le caractère cathartique de ce processus : elle a été réalisée entièrement en cinq jours, ce qui a permis d'atteindre un point culminant dans la recherche de cet « autre » état de conscience, autorisant le personnage à entrer en scène pour la performance ***Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur.***

CHAORDRE

Installation composée d'une série de 26 serviettes de tables brodées, série de neuf nappes et draps cousus et d'une pièce sonore, dimensions variables.

2023

Travail issu d'une résidence à Pollen, Monflanquin, présenté du 26 mai au 13 juillet 2023, à l'occasion d'une exposition personnelle, nommée **Chaordre**.

Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023

«On va pas se mentir, ça va pas très bien en ce moment et peut-être, que ça dure depuis plus longtemps qu'on le pense.

Mais on tente d'arranger les choses, peut-être même de faire quelque chose de nouveau pour le futur. On s'est bien rendu compte que le passé, c'était pas ça, le présent ça va pas non plus, donc on va essayer de faire en sorte que le futur soit quand même un peu mieux. C'est vrai qu'on est en colère. Mais ça va passer, parce que ça va bien se passer.

On va tenter d'organiser le futur, de redonner de l'ordre à tout ça. C'est pour tout le monde qu'on fait ça. On est pas désespéré-e-s, on va y arriver.»

Principe N°1

Phrase brodée sur une serviette de table, 30x30cm
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023

Principe N°2

Phrase brodée sur une serviette de table, 30x30cm
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023

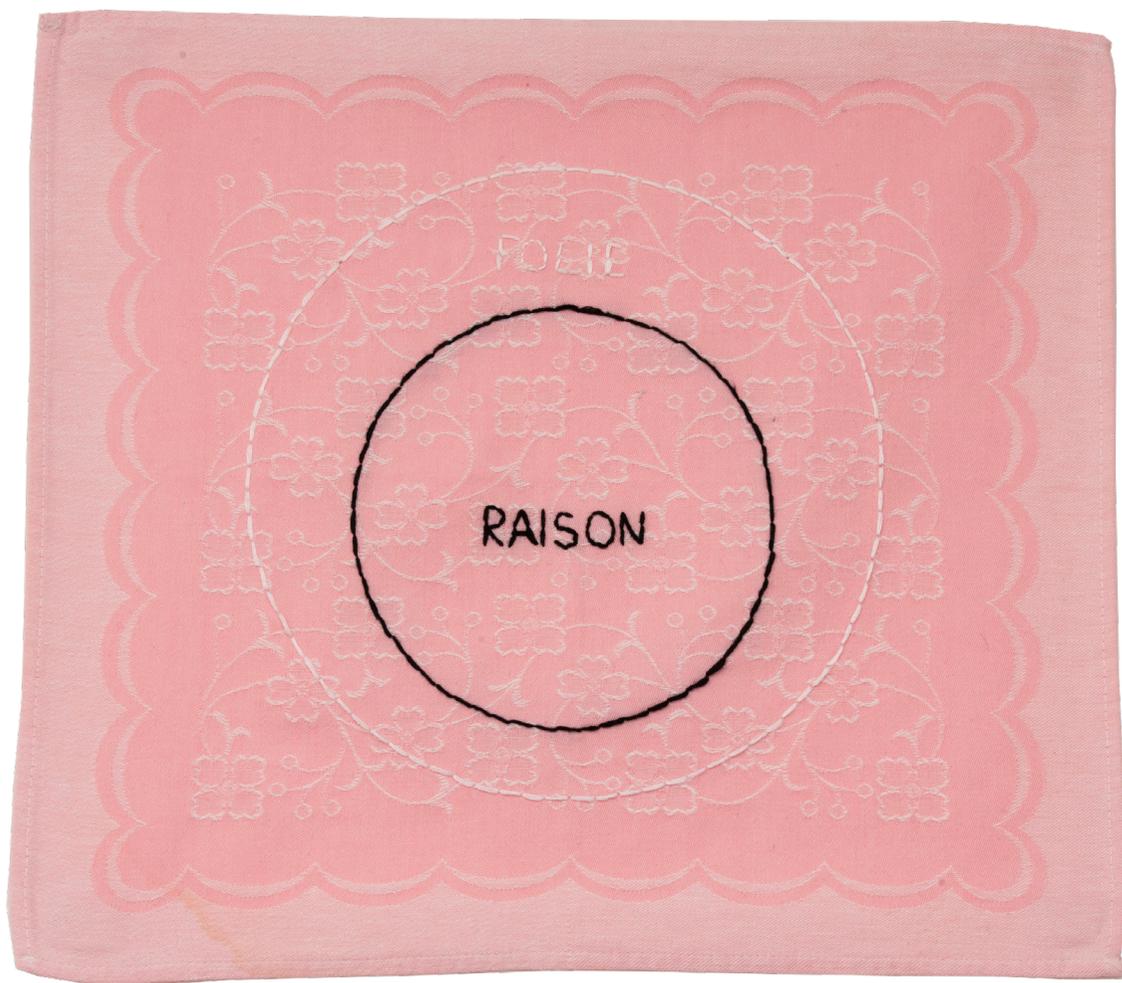

Principe N°3

Phrase brodée sur une serviette de table, 30x30cm
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023

Vue de l'exposition Chaordre à Pollen
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023

Avec une méthodologie quasi-scientifique, Mélodie Bajo développe un travail artistique empreint de références à la sociologie, à la psychologie et à la psychanalyse. L'observation de ses contemporain-e-s l'engage à méthodiquement récolter, classifier, décortiquer leurs comportements.

À Monflanquin, Mélodie s'est intéressée aux résultats d'un questionnaire mené dans le cadre d'une étude nommée « Monflanquin Commune Évolution » associée à une commission citoyenne qui propose des pistes d'améliorations pour le village.

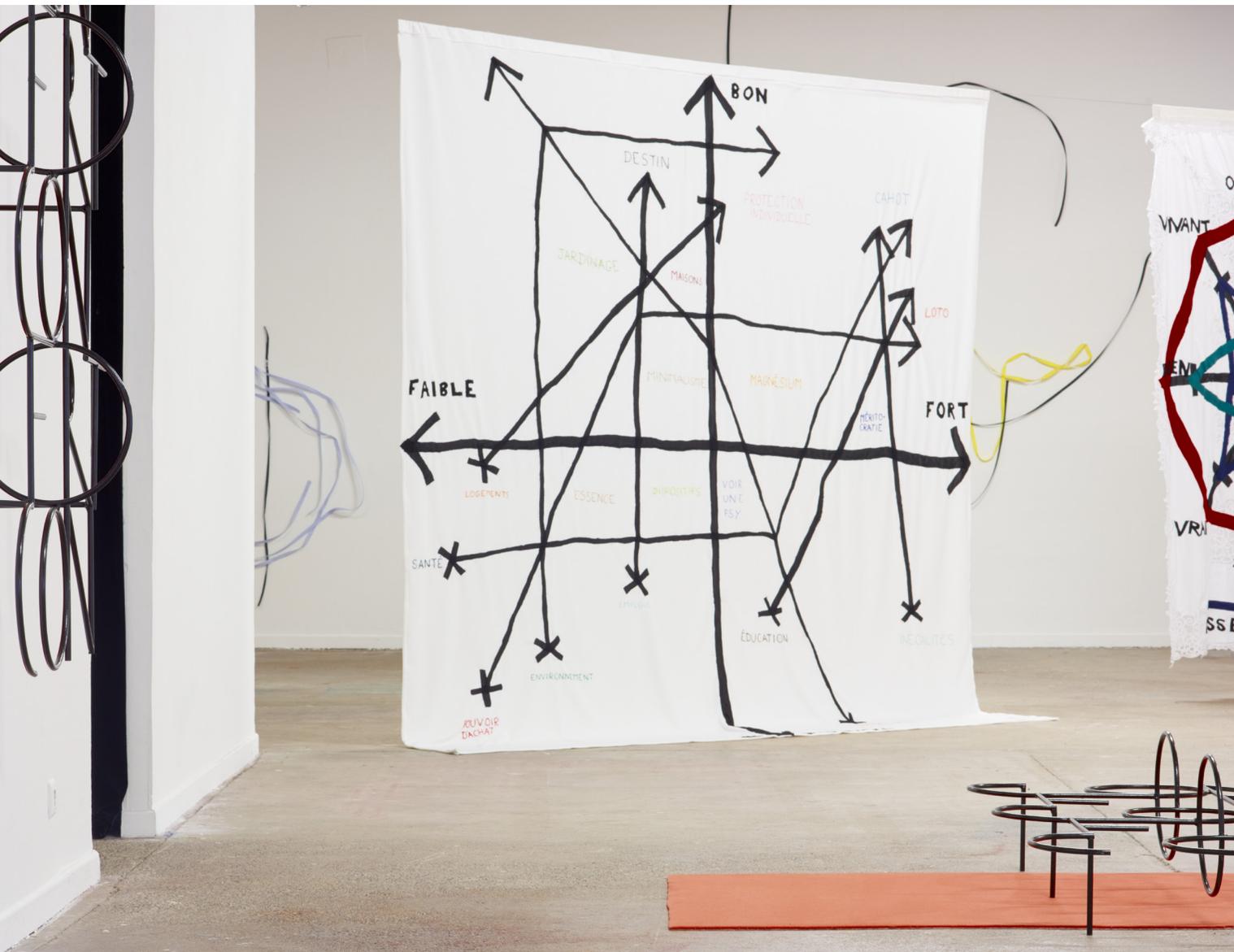
Elle en a fait l'une des matières premières pour un **travail plastique abordé comme une tentative de mise en ordre d'une masse plurielle, hétérogène, aux éléments parfois contradictoires**. Telle une Pénélope, Mélodie Bajo s'épuise à réorganiser le chaos du monde, le sien, le nôtre. Elle dessine des **projections utopiques aux constructions schématiques obscures** ; d'énigmatiques diagrammes affirment de vertigineuses théories et dressent d'insaisissables options et hypothèses qui semblent autant éclairer les spectateurs-rices, qu'alimenter leur confusion devant un monde binaire.

Denis Driffort

Directeur de Pollen, Monflanquin

La folie

Diagramme de Venn brodé sur une serviette de table, 38x42cm
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023

LES PROBLÈMES

Diagramme de phase, cousu et brodé sur du tissu chiné, 300x300cm

2023

Pièce réalisée à partir d'un diagramme de phase, souvent utilisé en thermodynamique et à partir des problèmes en France recensés par l'INSEE.

Vue de l'exposition « Ça improvise du réel » au BBB centre d'art, 2024. Commissaire : Léa Besson.

Photo © Baptiste Dété, 2024

LA RÉUSSITE

Diagramme araignée/radar, cousu sur une nappe chinée, 165x240cm

2023

Pièce réalisée à partir d'un diagramme araignée/radar, utilisé dans divers domaines, généralement à des fins statistiques.

Vue de l'exposition « Ça improvise du réel » au BBB centre d'art, 2024. Commissaire : Léa Besson.

Photo © Baptiste Dété, 2024

ON VA PAS SE MENTIR
ÇA VA PAS TRÈS BIEN
EN CE MOMENT
ET PEUT-ÊTRE
QUE ÇA DURE
DEPUIS PLUS LONGTEMPS
QU'ON LE PENSE.
MAIS ON TENTE D'ARRANGER
LES CHOSES,
PEUT-ÊTRE MÊME DE FAIRE
QUELQUE CHOSE
DE NOUVEAU POUR
LE FUTUR.
ON S'EST BIEN RENDU COMPTE
QUE LE PASSÉ,
C'ÉTAIT PAS ÇA,
LE PRÉSENT
ÇA VA PAS NON PLUS,
DONC ON VA ESSAYER
DE FAIRE EN SORTE
QUE LE FUTUR SOIT
QUAND MÊME UN PEU MIEUX.
C'EST VRAI
QU'ON EST EN COLÈRE.
MAIS ÇA VA PASSER,
PARCE QUE ÇA VA BIEN
SE PASSER.
ON VA TENTER
D'ORGANISER LE FUTUR,
DE REDONNER DE L'ORDRE
À TOUT ÇA.
C'EST POUR TOUT LE
MONDE QU'ON FAIT ÇA
ON EST PAS DÉSEMPARÉES,
ON V'Y ARRIVER.

ON VA PAS SE MENTIR

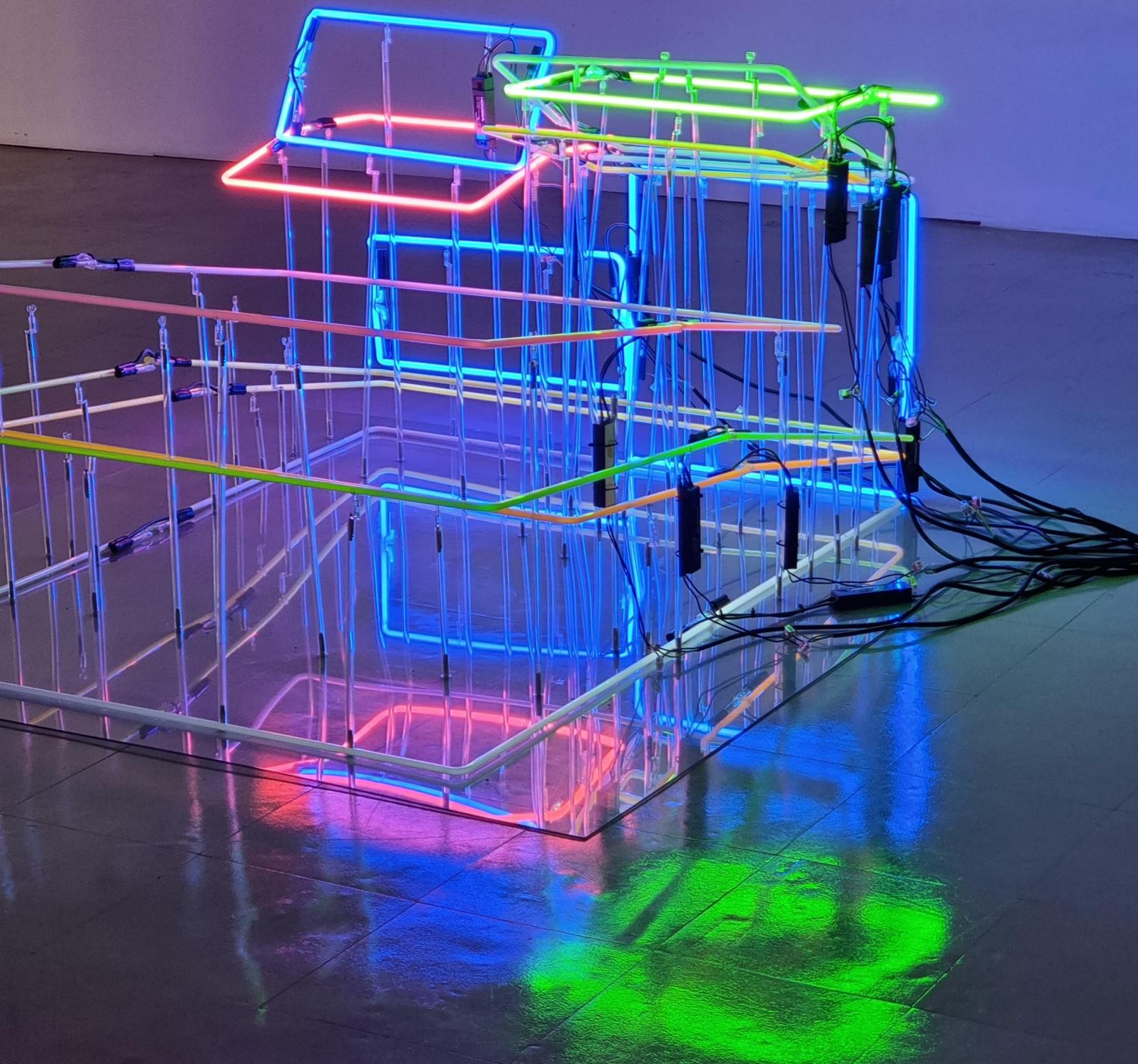
(Les doléances)

Texte brodé sur du tissu chiné,
290x80cm

2023

Vue de l'exposition « Ça improvise du réel » au BBB centre
d'art, 2024. Commissaire : Léa Besson.

Photo © Baptiste Dété, 2024

LA PAROLE DÉPLACÉE

Installation sonore en néons,
1,50m x 1,50m x 1m,
13 mins

2021

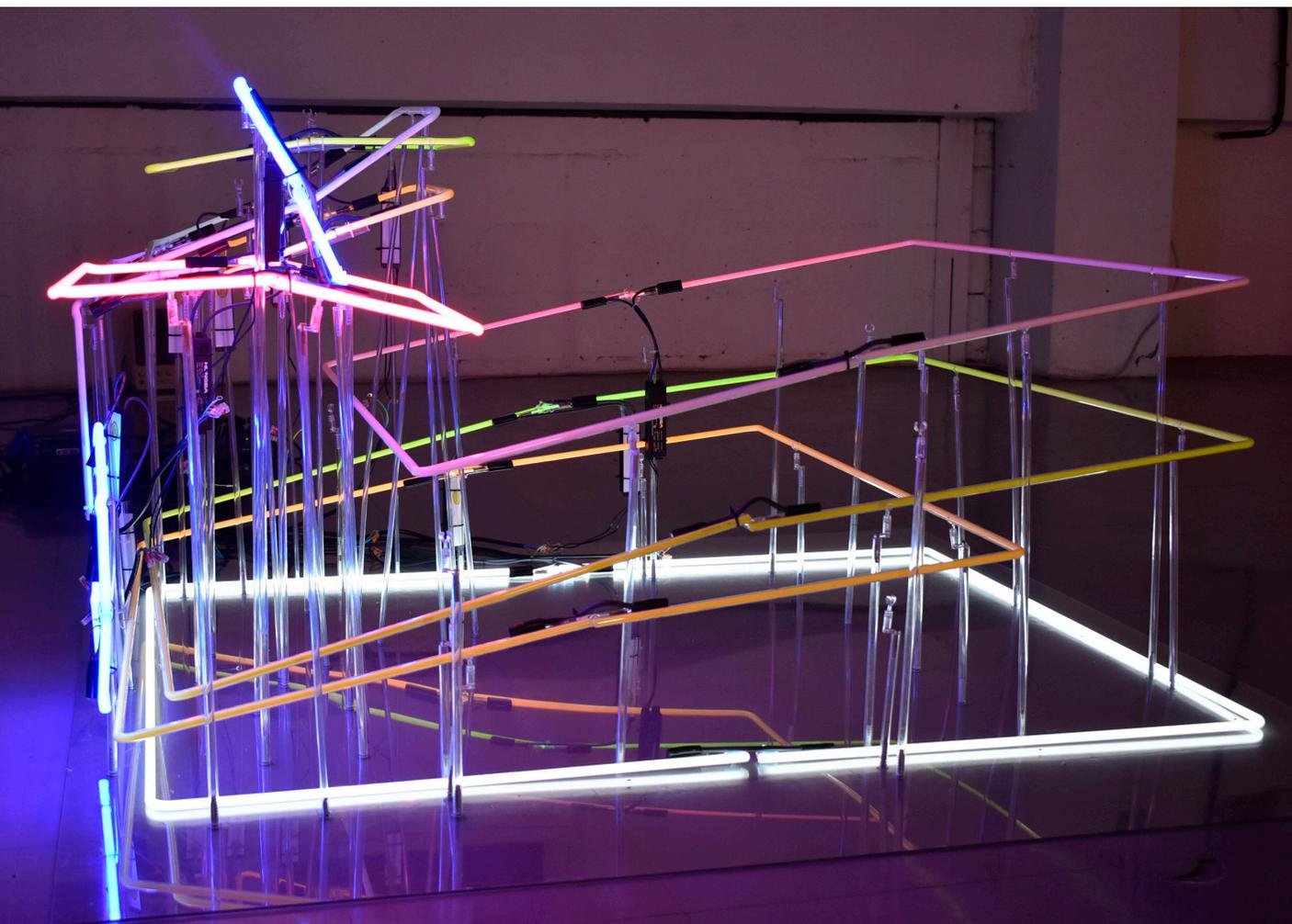
Programmation MaxMSP :

Dominique Le Ray

Voix :

Rachel Vignaux, Claire Lacabanne-Estines
et Mélodie Bajo

Vue de l'installation sonore
La parole déplacée à Lieu commun -
Artist Run Space, 2021

La parole déplacée est une conversation qui a eu lieu sur le forum Doctissimo en 2017. Une personne, dénommée «Xanaxine», vient demander de l'aide concernant un problème avec son psychanalyste : elle lui a coupé la parole et il l'a mal pris.

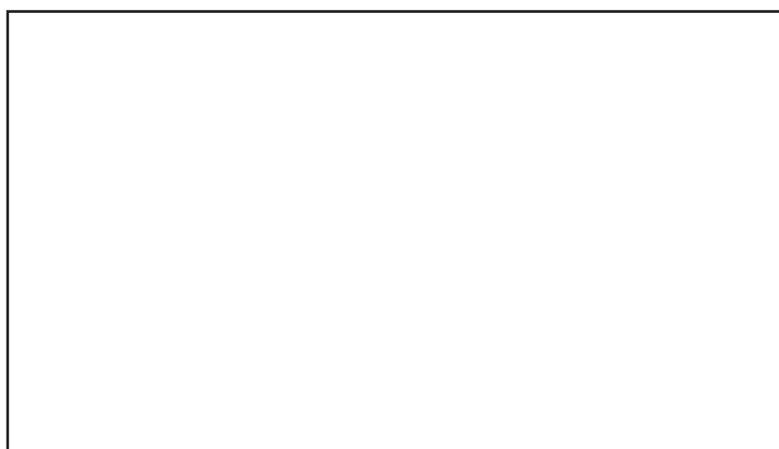
Cette pièce est la «formalisation algébrique» de ce dialogue, inspirée des mathèmes de Jacques Lacan. Cette conversation rassemble 6 personnages (l'intrépide, le comparse, le délateur, le contrôleur, l'intermédiaire et le bras droit). Dans cette installation, il y a 12 quadrilatères et 6 couleurs. Il y a donc 2 quadrilatères et une couleur par personnage. Le quadrilatère correspondant s'allume lorsque le personnage parle et l'autre quadrilatère correspondant s'allume lorsque le personnage est dans une position d'écoute de ses interlocuteur·rices.

La conversation fait partie d'une série de podcasts à retrouver sur le site <https://jevoudraisvousfairepartdemonprobleme.com> ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.

Pièce réalisée dans le cadre d'ateliers autour du néon au Lycée Dorian en partenariat avec l'isdaT, sur une invitation de Felip Marti-Jufresa et de Serge Provost.

Production : Institut Supérieur des Arts de Toulouse et le Lycée Dorian, Paris.

*Vue de l'installation sonore
La parole déplacée à Lieu commun -
Artist Run Space, Toulouse, 2021*

LE C.S.I.N.T.I.

(Le Concept Scénique
Intrinsèque à une Nouvelle
Taxonomie Innovante)

Vidéo performance,
17 mins

2020

Vidéo intégrale :

<https://vimeo.com/437111653>

Mot de passe :

LECSINTIVIDEOABATTOIRS2020-2

*De droite à gauche : L'intermédiaire,
le client professionnel, le comparse,
la non-personne, le délateur et le
contrôleur.*

*Images extraites de la vidéo
performance **Le C.S.I.N.T.I. (Le
Concept Scénique Intrinsèque à une
Nouvelle Taxonomie Innovante).***

SYNOPSIS

Un constat a été fait : la taxonomie (la classification et la catégorisation biologique des êtres vivants) n'est plus correcte par rapport à notre évolution et à notre société.

Une équipe de neuf personnes a été réunie pour résoudre ce problème.

Le but de ces personnes est de modifier et construire une nouvelle taxonomie.

Mais la discussion ne se passe pas comme prévue, certain-es souhaitent conserver un ordre logique et d'autres voudraient y intégrer les êtres non-vivants (objets, constructions...).

Cette vidéo a été réalisée à partir de certaines des théories présentes dans l'ouvrage *La mise en scène de la vie quotidienne - La présentation de soi* du sociologue interactionniste Erving Goffman.

Hormis le dominant, l'intrépide et le bras droit, chacun des rôles interprétés dans ce dialogue ont été défini par Erving Goffman sous le terme «rôles contradictoires». Ce sont des rôles périphériques à la scène centrale, que nous pouvons tous-tes adopter dans nos interactions et relations sociales. Ces rôles ne sont pas des personnages, ils n'ont pas d'histoire et n'ont pas vocation à exister hors de la scène. Ils disparaissent dès lors que la conversation est terminée. C'est la raison pour laquelle ils sont joués par la même personne.

Afin d'accentuer le caractère absurde du dialogue et de sa dynamique relationnelle, à chaque rôle est associé une figure de style : la tautologie, la pétition de principe, l'argumentation, la récursivité, la lapalissade, l'amphibologie, l'argument circulaire et l'autocontradiction.

Un seul rôle défini par Erving Goffman n'apparaît pas dans la vidéo, mais est tout de même présent, c'est la non-personne.

Pièce réalisée dans le cadre d'une résidence en duo avec Hélène Boutonnet, à la Bibliothèque du Musée des Abattoirs, FRAC Occitanie, Toulouse sur une invitation d'Éléonore False, avec le soutien de l'isdaT.

Production : Musée des Abattoirs, FRAC Occitanie, Toulouse.

De droite à gauche : Le bras droit, l'intermédiaire et le dominant.

Images extraites de la vidéo performance **Le C.S.I.N.T.I. (Le Concept Scénique Intrinsic à une Nouvelle Taxonomie Innovante).**

Ils m'ont dit
«Reste ici !
C'est là ta place !
C'est TA place.»

MARIE (La non-personne)

Pièce sonore,
6 mins
2020

Enregistrement :

<https://vimeo.com/470185267>

Mot de passe :

LANON-PERSONNEMÉLODIEBAJO2020

Parce qu'au final, ça doit quand même vachement leur
faire plaisir que je reste là, vu comment ils me le disent.
Ça a l'air super important pour eux. Je pense...
Ils l'avoueront jamais mais je pense que quand même,
qu'ils sont contents.
Ils vont jamais me le dire, c'est sûr.
Mais ils sont contents.
Je le sais au fond de moi.
Et s'ils le sont pas, ben je sais pas quoi faire moi.
Faudrait que je remonte ?
Non non non, hors de question.
Parce que déjà, on m'a pas dit comment faire et en plus je
saurais pas comment faire.
Il est là le problème.

Cette pièce sonore reprend cette théorie
d'Erving Goffman sur le rôle de la non-
personne : *«Peut-être le type classique
de la non-personne, dans notre société,
est-il le domestique. On attend de lui qu'il
soit présent dans la région antérieure
pendant que le maître de maison donne
le spectacle de son hospitalité aux
invités.»*

Marie, la non-personne est alors
détachée du dialogue, de la scène et se
retrouve écartée dans les interstices du
Musée. Le-la spectateur-riche passe devant
et est interpellé-e par une voix qu'iel
n'aurait pas forcément dû entendre.

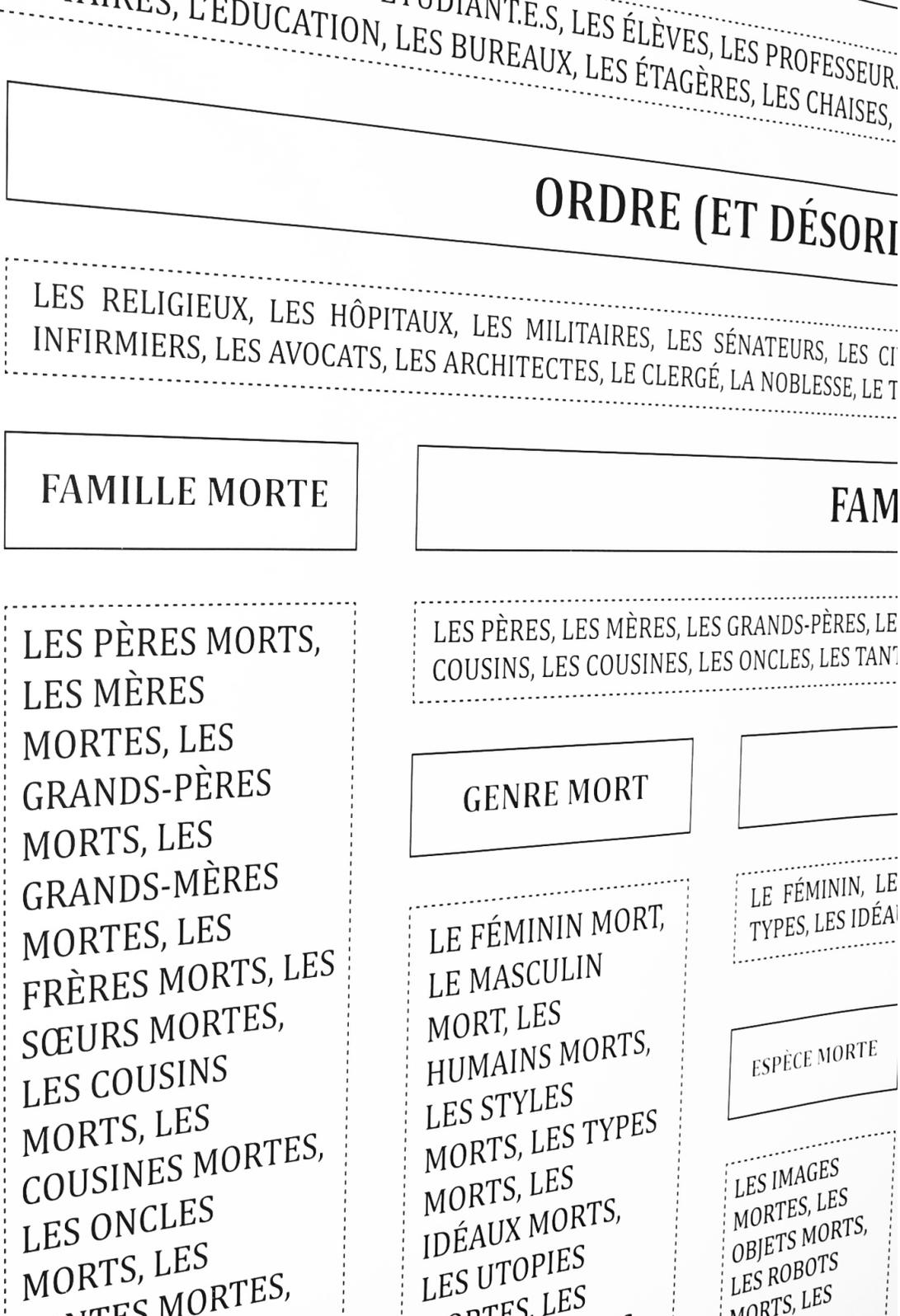
C'est Marie, la non-personne, qui parle.

*Pièce réalisée dans le cadre d'une
résidence en duo avec Hélène Boutonnet,
à la Bibliothèque du Musée des Abattoirs,
FRAC Occitanie, Toulouse sur une invitation
d'Éléonore False, avec le soutien de l'isdaT.*
Production : Musée des Abattoirs, FRAC
Occitanie, Toulouse.

| Extrait du texte de la pièce sonore
Marie (La non-personne)

RE MORT

RELIGIEUX
LES
UX MORTS,
LITAIRES
.S, LES
CURS MORTS,
ILS MORTS,
DECINS
.S, LES
ACIEN.E.S
.S, LES
IER.E.S
.S, LES
T.E.S
.S, LES
ECTES
.S, LE
É MORT, LA
SSE MORTE,
RS-ÉTAT

PLAN D'ORGANISATION PARTICULIER (Nomenclature Binominale)

Impression sur bâche,
4m x 3m

2020

Vue de *Plan d'organisation particulier*
(Nomenclature binominale)
au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie,
Toulouse, 2020.

Ce tableau est la nouvelle taxonomie que les personnages de la vidéo performance *Le C.S.I.N.T.I. (Le Concept Scénique Intrinsèque à une Nouvelle Taxonomie Innovante)*, ont tenté de mettre en place. Il est découpé en deux parties : le monde des vivants et le monde des morts.

Ce tableau est basé sur l'incompréhension que les personnages ont eue de la taxonomie et donc de la classification des êtres vivants. Les différentes catégories fonctionnent sur le même principe : s'attacher à l'impression première du mot et non à ce qu'il recouvre. Iels ont quelque part pris les mots « au pied de la lettre ».

Le but est de fonctionner sur un malentendu, un jeu de mots et d'ainsi créer « une nouvelle taxonomie ».

Pièce réalisée dans le cadre d'une résidence en duo avec Hélène Boutonnet, à la Bibliothèque du Musée des Abattoirs, FRAC Occitanie, Toulouse sur une invitation d'Éléonore False, avec le soutien de l'isda.T.

Production : Musée des Abattoirs, FRAC Occitanie, Toulouse.

Vue de Plan d'organisation particulier (Nomenclature binominale) et de *Le C.S.I.N.T.I. (Le Concept Scénique Intrinsèque à une Nouvelle Taxonomie Innovante)*, au Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie, Toulouse, 2020.

There's something called The Kardashev Scale, which helps us group intelligent civilizations into three broad categories by the amount of energy they use:

(The astronomer Carl Sagan created a formula for this scale which puts us at a Type 0.7 Civilization.)

There are two groups of scientists, who have very different opinions:

• Group 1 : there are no signs of type II and III civilizations because there are no higher civilizations in existence.

• Group 2 : The possibilities if type II and III intelligent civilizations are out there and there are logical reasons why we might not have heard from them.

Higher civilizations are here, all around us. But we're too primitive to perceive them.

The entire concept of physical colonization is a hilariously backward concept to a more advanced species.

Let's try to confront them:

There's only one instance of higher-intelligent life, a "superpredator" civilization (like humans are here on Earth) who is far more advanced than everyone else and keeps it that way by exterminating any intelligent civilization once they get past a certain level.

WE ARE NOT THE FIRST

WE ARE NOT RARE

Higher civilizations are aware of us and observing us (AKA the "Zoo Hypothesis").

WE ARE FUCKED

There are scary predator civilizations out there, and most intelligent life knows better than to broadcast any outgoing signals and advertise their location.

Super-intelligent life could very well have already visited Earth, but before we were here.

There's plenty of activity and noise out there, but our technology is too primitive and we're listening for the wrong things.

We're completely wrong about our reality.

We are receiving contact from other intelligent life, but the government is hiding it.

The galaxy has been colonized, but we just live in some desolate rural area of the galaxy.

WHERE IS EVERYBODY ?

WHERE IS EVERYBODY ?

Impression sur tissu Tricotex,
2m x 2m
2021

Vue de la pièce
Where is everybody ?

Ce schéma a été réalisé d'après le paradoxe de Fermi, qui est le nom donné à une série de questions que s'est posées le physicien italien Enrico Fermi en 1950, alors qu'il débattait avec des amis de la possibilité d'une vie extraterrestre et d'une visite d'extraterrestres.

Pièce présentée lors de l'exposition **Aérosols** à l'ISBA de Besançon du 18 novembre au 2 décembre 2021, dans le cadre du post-diplôme POST-BC.

Vue de la pièce *Where is everybody ?* dans le cadre de l'exposition collective **Aérosols** à l'ISBA de Besançon, 2021.

« JE VOUDRAIS VOUS PRÉSENTER MES PERSONNAGES. »

Série de 20 diagrammes imprimés en 3D,
dimensions variables,

2022

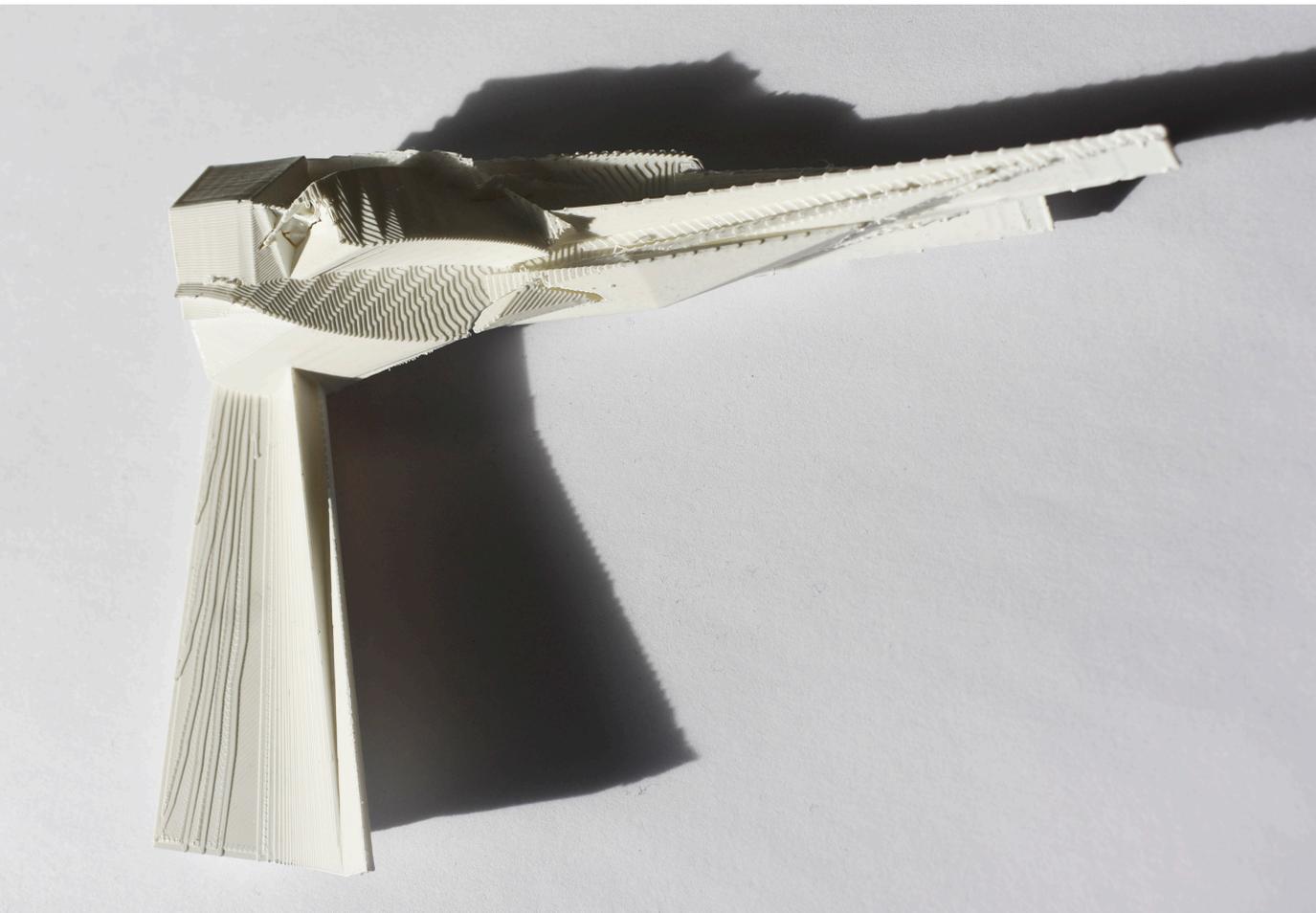
**Programmation Processing,
modélisations et impressions 3D :**

En collaboration avec Philippe Semanaz,
fabmanager au FabLab Artilect, Toulouse.

*Pièces réalisées suite à une résidence Création en cours à l'école de
Clairac (Lot-et-Garonne) et à une résidence Transat en duo avec
Claire Lacabanne-Estines au CLAE Sauzelong (Toulouse),
pilotées par les Ateliers Médicis.*

Production : Ateliers Médicis

*Diagramme représentant les extimités des personnages d'Elie, d'Amalia et de Laureen,
enfants du CLAE de Sauzelong (Toulouse) et de l'école de Clairac (Lot-et-Garonne).*

«Je voudrais vous présenter mes personnages.» explore et tente de comprendre les mises en scène de l'extimité. Les objectifs de ce travail sont de créer et de mettre en scène des dialogues, de réfléchir à de nouveaux rôles en prenant connaissance des composantes de la façade sociale, des différentes émotions et ainsi établir des diagrammes, représentant l'extimité des personnages créés par les enfants.

Les enfants ont chacun-e créé un ou plusieurs personnages et ont participé à écrire et à mettre en scène des dialogues. Suite à cela, chaque enfant a donc rempli un questionnaire construit sur la base de l'échelle de Likert. Ce questionnaire permet de déterminer le rôle et l'impact des personnages créés par les enfants, sur les autres personnages dans une conversation, dans une interaction sociale. Les questions se basent sur les différents paramètres de la façade sociale, sur les émotions que l'on peut ressentir dans la vie quotidienne et sur l'impact que peut avoir le personnage sur les autres personnages. Il y a 132 questions qui prennent la forme d'affirmations et qui peuvent être utilisées pour décrire et définir un personnage. Les données ont ensuite été répertoriées dans un programme Processing, ce qui a permis de générer des formes 3D, modélisées sur Blender, puis imprimées en 3D.

| *Diagramme représentant l'extimité du personnage d'Hugo, enfant de l'école de Clairac (Lot-et-Garonne).*

Avatar de gesiza (le bras droit)

gesiza (le bras droit)

26/04/2020 à 16h26

Bonjour,

Une personne refusant tout contacte humain (du style
refuser de faire des rencontres comme aller dans les
site de rencontre,refus d'aller dans les bars , travailler
seule télétravail),

peux t'il faire objet d'un internement ?

Et si il s'agit d'une personne déficient légère ?

Si oui,

Comment cela se passe après si à la sortie la personne
porte plainte contre X ?

Merci.

GZ.

0 like

LIBERTÉ DE CULTURE

Performance,
10 mins

2021

Interprètes :

Lucie Richard, Rémy Notaro et Thomas
Esteves.

Conversation sonore :

[https://
jevoudraisvousfairepartdemonproblème.
com](https://jevoudraisvousfairepartdemonproblème.com)

Premier message issu de la
conversation Doctissimo **liberté de
culture.**

liberté de culture est une conversation qui a eu lieu sur le forum Doctissimo en 2020. Une personne a besoin de réponses rapides concernant un certain mode de vie. On ne sait pas s'il s'agit du sien ou de celui de quelqu'un-e d'autre.

La conversation fait partie d'une série de podcasts à retrouver sur le site <https://jevoudraisvousfairepartdemonprobleme.com> ainsi que sur toutes les plateformes de podcasts.

Cette performance propose une mise en scène de cette discussion, avec trois interprètes. Lucie Richard et Rémy Notaro sont deux comédien-nes amateur-rices et Thomas Esteves, modérateur à distance de la conversation, n'est pas du tout comédien. Lors de cette performance, le travail portait sur l'importance de faire vivre ces voix présentes sur ce forum tout en faisant appel à leurs propres vécus, leurs propres expériences.

Vue de la performance **liberté de culture** au FRAC Franche-Comté à Besançon le 19.06.2021 © Photo Marie Ballay

MÉLODIE BAJO

Mérodie Bajo est artiste plasticienne et intervenante. Elle est née en 1995 à Paris et vit et travaille entre Toulouse (France) et Montréal (Canada). Sa pratique artistique oscille entre la performance, impliquant la voix et l'humour, et l'installation à partir de sons et de matériaux souvent récupérés, comme le tissu. Ses recherches, orientées vers la **sociologie interactionniste**, les **gender studies** et la **psychologie**, l'engagent à questionner nos **rôles sociaux et leurs impacts, leurs pouvoirs**, notamment sur nos **identités** et nos interactions et nos relations sociales.

En 2015, elle est diplômée d'un **DNAP** à l'École Supérieure d'Art des Pyrénées de Tarbes et en 2018, elle obtient un **DNSEP avec les félicitations du jury** à l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse. En 2019-2020, elle réalise une **résidence à la bibliothèque du Musée des Abattoirs à Toulouse**, qui se conclura par une exposition au sein du Musée. En 2020-2021, elle participe au **post-diplôme POST-BC**, en partenariat avec la **plateforme des écoles d'art de Bourgogne-Franche-Comté**. En 2021, elle participe à la formation «Profession artiste» proposée par le **BBB Centre d'Art**. La même année, elle fait partie des **lauréat-e-s des résidences Création en cours**, pilotées par les **Ateliers Médicis**, qui marquent le début d'un projet artistique autour de la transmission, qu'elle poursuit en 2022 lors des **résidences Transat**, également pilotées par les Ateliers Médicis. En 2023, suite à une **résidence à Pollen, Monflanquin**, elle propose une première exposition personnelle, nommée *Chaordre*. En 2024, elle réalise sa première résidence internationale à la **Fonderie Darling, Montréal, Canada** et à la **Gare de Matapédia, Canada**, et suite à cela, elle participe à l'exposition *Ça improvise du réel*, à l'occasion des 30 ans du **BBB Centre d'Art**, Toulouse. Par la suite, elle débute une collaboration avec la sociologue québécoise **Lisandre Labrecque-Lebeau** sur des projets mêlant l'art et la sociologie. Parallèlement à cela, elle réalise une résidence de territoire dans les quartiers Nord de Toulouse, intitulée *Self Party*, pilotée par le **BBB Centre d'Art**, qui est suivi de l'exposition monographique *On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus*. La même année, elle fait partie des **lauréates de Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs**, à la suite duquel elle propose l'exposition personnelle *Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur*, au sein du **Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie à Toulouse**.

FORMATION

- 2021** · Formation *Profession artiste* au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
- 2020** · Post-Diplôme POST-BC en partenariat avec la **plateforme des écoles d'art de Bourgogne - Franche-Comté** (France).
- 2018** · DNSEP option art obtenu avec les félicitations du jury **Institut Supérieur des Arts de Toulouse** (France).
- 2015** · Master 1 Création Numérique **Université Toulouse 2 Jean Jaurès**, Toulouse (France).
- 2015** · DNAP option art **École Supérieure d'Art des Pyrénées -Site de Tarbes** (France).
- 2012** · Baccalauréat littéraire option Arts Plastiques **Lycée Marie Curie**, Tarbes (France).

PRIX

- 2024** · Lauréate du prix **Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs, Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie**, Toulouse (France).

RÉSIDENCES

- 2024** · Résidence de territoire *Self Party* dans les quartiers Nord de Toulouse (France), pilotée par le **BBB Centre d'Art**.
- 2023** · Résidence Transatlantique à la **Fonderie Darling, Montréal, (Canada)** et à la **Gare de Matapédia (Canada)** en partenariat avec l'**Institut Supérieur des Arts de Toulouse**.
- 2023** · Résidence de recherche, de création et de production à **Pollen, Monflanquin (France)**.
- 2022** · Résidence en duo avec Claire Lacabanne-Estines, dans le cadre de la 3e édition du festival Transat, piloté par les **Ateliers Médicis** au CLAE Sauzelong, à Toulouse (France).
- Résidence Création en cours, 6e édition, pilotée par les **Ateliers Médicis**, à l'École de Clairac, (France).
- 2019** · Résidence de recherche et de création sur une invitation d'Éléonore False à la bibliothèque du **Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie**, Toulouse (France), avec le soutien de l'**isdaT**.
- 2020**
- 2018** · Résidence au **Centre d'Art et de Design - La Cuisine, Nègrepelisse, (France)** en partenariat avec l'**isdaT**.

EXPOSITIONS PERSONNELLES

- 2025** · *Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur* au **Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie**, Toulouse (France), dans le cadre de **Mezzanine Sud - Prix des Amis des Abattoirs**. Commissariat : Emmanuelle Hamon.
- 2024** · *On sent danser nos troubles dans ces gestes bleus* au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France). Commissariat : Léa Besson.
- 2025**
- 2023** · *Chaordre* à **Pollen, Monflanquin (France)**.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

- 2024** · *Ça improvise du réel* à l'occasion des 30 ans du **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France). Commissariat : Léa Besson
- 2021** · *Aérosols* dans la Grande Galerie de l'**ISBA de Besançon** (France), dans le cadre du programme POST-BC.
- *Le sol est en lave* au **FRAC Franche-Comté, Besançon** (France) dans le cadre du programme POST-BC.
- *Néons* à **Lieu commun - Artist Run Space**, Toulouse (France), sur une invitation de Felip Marti-Jufresa et Serge Provost, en partenariat avec l'**isdaT**.
- 2020** · *Sous le fil* au **Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie**, Toulouse (France), suite à la résidence de recherche et de création à la **bibliothèque du Musée des Abattoirs**.
- 2021**

MÉLODIE BAJO

EXPOSITIONS COLLECTIVES (SUITE)

- 2019 · *Titres à venir*, à la **Maison Salvan**, Labège (France).
Commissariat : Paul de Sorbier.
- *Première Presse* à **Lieu commun - Artist Run Space**, au **Salon reçoit**, à l'**Adresse du Printemps de Septembre** et aux **Halles de la Cartoucherie**, Toulouse (France).

PERFORMANCES

- 2025 · Performance dansée en duo avec la danseuse Charlotte Virgile au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
- Conversation performée en duo avec la sociologue Lisandre Labrecque-Lebeau au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
- Conversation performée en duo avec la sociologue Lisandre Labrecque-Lebeau au **Musée des Abattoirs - FRAC Occitanie**, Toulouse (France).
- 2024 · Présentation/performance *Je me suis dissoute lorsque j'ai découvert cette fibre animée et on s'est évaporé-e-s à l'intérieur* à la **Fonderie Darling**, Montréal (Canada).
- Performance participative *Synnécrobiose* à la **Gare de Matapédia**, Matapédia (Canada).
- 2021 · Performance *nouvelle théorie globale, le survisme* au **BBB Centre d'Art**, Toulouse (France).
- Performances *liberté de culture* et *Souhaite aider les gens qui n'ont plus d'espoir* au **FRAC Franche-Comté**, Besançon (France).
- 2019 · Performance-vidéo *La théorie du presque* au **Salon reçoit**, Toulouse (France).
- Performance *Le contentement* à **Lieu Commun - Artist Run Space**, Toulouse (France).
- Performance-vidéo *La théorie du presque* à la soirée *Acronyme II - une lisibilité presque*, au sein du **Collectif IPN** à Toulouse (France) sur une invitation de Benjamin Paré.
- 2018 · Performance radiophonique *Le contentement* à la Radio **DUUU bout de la nuit* lors de l'édition 2018 du festival du **Printemps de Septembre** à Toulouse (France) sur une invitation de Jérôme Dupeyrat.
- Performance-vidéo *La thérapie de groupe* au **Centre d'Art et de Design - La Cuisine**, Nègrepelisse (France), en partenariat avec l'**isdaT**.

PUBLICATIONS

- 2025 · *Écritures transversales*, de Marie Gayet, **Éditions Caza d'Oro - Mas d'Azil**.
- *BBB Out of joint*, publication collective conçue par MMM Collectif, sous la direction de Léa Besson, **Éditions BBB**.
- 2024 · *On se sent comme dans une pièce de théâtre*, **BBB Centre d'Art**, co-écrit avec Léa Besson.
- 2023 · *Chaordre*, texte de Denis Driffort, directeur de **Pollen**, Monflanquin, (France), pour l'exposition personnelle éponyme.
- 2021 · bacasable.eu, site web co-réalisé avec le Collectif bacasable et développé par Riwal Pacquentin, dans le cadre du POST-BC.
- *«Je voudrais vous faire part de mon problème.»*, site web et série de podcasts de mises en scène de conversations Doctissimo.
- 2020 · *Support fixe le long duquel glisse une pièce mobile*, édition. Production : **Musée des Abattoirs - FRAC-Occitanie**, Toulouse (France), édition intégrée aux Fonds de livres d'artistes de la bibliothèque du Musée.
- 2019 · *Première Presse*, catalogue de l'exposition collective éponyme, conçu par MMM collectif, Toulouse (France).
- 2018 · *Mais qui sont-ils-elles ? Qui est «l'autre» ? Qui est «on» ? Qui est «tu» ? Qui est «je» ?*, mémoire de DNSEP, dirigé par Éléonore False et Felip Marti-Jufresa. Production : **isdaT** (France).

WORKSHOPS/INTERVENTIONS

- 2024 · Workshop couture & danse *Self Dance*, dans le cadre de la résidence de territoire *Self Party* dans les quartiers Nord de Toulouse (France), pilotée par le **BBB Centre d'Art**.
- Ateliers couture *Self Party* dans le cadre de la résidence de territoire *Self Party* dans les quartiers Nord de Toulouse (France), pilotée par le **BBB Centre d'Art**.
- Interventions en milieu scolaire autour de la Performance au Lycée Saint Caprais d'Agen, pilotées par l'Association **Pollen**, Monflanquin (France).
- Interventions en milieu scolaire autour de l'Autoportrait au Lycée Fazanis de Tonneins, pilotées par l'Association **Pollen**, Monflanquin (France).
- 2022 · Interventions en milieu scolaire aux collèges Paul Froment et Daniel Castaing pilotées par **Pollen**, Monflanquin (Fr).

**MÉLODIE
BAJO**

<https://melodiebajo.com>
melodie.bajo@gmail.com
+33 7 51 67 09 52

La réussite, détail

*diagramme araignée/radar cousu sur une nappe,
165x240 cm,
Photo © D. Delpoux - POLLEN / Monflanquin 2023*