

ART & BORDERS

In English & *En français*

Borders in Globalization Review
Volume 3, Issue 2 (Spring & Summer 2022): 98–104
<https://doi.org/10.18357/bigr32202220778>

Sarah Trouche, Performing Borders

*Sarah Trouche,
performer les frontières*

Madeleine Filippi *

Madeleine Filippi

www.madeleinefilippi.com

This essay discusses the performative work of Sarah Trouche, whose meticulous field approach and bodily involvement at the edges of borders questions cultural rooting and geopolitical hazards.

Cet essai traite des performances artistiques de Sarah Trouche, dont l'approche de terrain méticuleuse et l'investissement corporel autour des frontières questionnent l'enracinement culturel et les tensions géopolitiques

Since earning a Masters degree in Art History and Cultural Engineering at La Sorbonne in 2011, **Madeleine Filippi** has been an independent curator and art critic. She directs her research along the following lines: Archive(s)—memory(s)—language(s), within public and private cultural institutions (Beirut Art Fair, Colombo Art Biennale, Frac Champagne Ardenne, National House Museum Bonaparte etc.). She has been co-chief-editor of Diapo magazine, specialized in performance, director of the Vanessa Quang gallery (Paris, France), and appointed responsible for collections of private collectors, as well as the Zinsou Foundation (Cotonou, Benin). Since 2018, she has initiated several projects around the video medium as an artefact of our contemporary society (France—Romania 2019 Season, Frans Krajcberg Foundation, etc.) and contributes to various magazines and exhibition catalogs. She also teaches art market at the University of Corsica and continues to collaborate with Altair ThinkTank on promoting culture, media and digital technology. She is a member of the board of directors of CEA (Association Française des commissaires d'exposition, a platform promoting and organizing projects, and reflecting upon the curatorial practice) and AICA France (International Association of Arts Critics).

Diplômée d'un Master en Histoire de l'Art et en Ingénierie culturelle de la Sorbonne, **Madeleine Filippi** est depuis 2011 commissaire d'exposition et critique d'art indépendante. Elle oriente ses recherches autour des axes : Archive(s)—Mémoire(s)—Langage(s), au sein d'institutions culturelles publiques et privées (Beirut Art Fair, Colombo Art Biennale, Frac-Champagne-Ardenne, Musée National de la Maison Bonaparte etc.). Elle a été co-rédactrice en chef de la Revue Diapo, spécialisée dans la performance, directrice à la galerie Vanessa Quang (Paris, France), et nommée responsable des collections de collectionneurs privés, ainsi que de la Fondation Zinsou (Cotonou, Bénin). Depuis 2018, elle initie plusieurs projets autour du médium vidéo comme artefact de notre société contemporaine (Saison France—Roumanie 2019, Frans Krajcberg Foundation, etc.), et contribue à différents magazines et catalogues d'expositions. Elle enseigne également à l'Université de Corse le marché de l'art et continue de collaborer avec Altair Think Tank pour la valorisation de la culture, des médias et du numérique. Elle est membre du conseil d'administration de C-E-A (Association Française des commissaires d'exposition) et de l'AICA France (Association Internationale des Critiques d'Art).

At a time when geopolitics is strained in many regions, the notion of borders has never been more questioned and challenged by artists. To these international stakes is often added a vision of the world and the history of the borders which structure it. Between political agendas and poetic visions, even utopian, contemporary artistic approaches interrogate boundaries political and natural.

Since 2000, as a visual artist and performer, Sarah Trouche moves between several fields of representation of the border. First, she appears in a more poetic register, even aesthetic, as shown for example by her performance “Pont de Seine”, during which she jumped naked and then remained suspended from a bridge. There is little record of this action, a subtle omen that the stakes are elsewhere. We detect in this performance—which she prefers to call “action”—the original posture of the artist facing the border. The bridge is not an urban element without symbolic value. It is a disguise to join together what is not connected, a place of movement intended for a gateway to another territory. The border becomes a space of possible mediation of relations with others.

Sarah Trouche's performative work was initially concerned with notions of resistance, balance and obstruction. It was not until the turn of the 2010s that the paradigm of the border took on a real commitment. In numerous actions since then, the artist engages the public about borders and their failures. She offers to the audience a real cartography of the current geopolitical conflicts. Like an explorer, she travels the world. She goes to meet the Other, a country, a culture, a history. In total immersion, these works are the result of exchanges and different views on the same territory. From the Republic of Macedonia, to the DMZ in Korea, the Palestinian West Bank, Kazakhstan, and more recently the Arctic. There she elaborates performances in which the notion of border coincides with a socio-cultural repair.

In 2012, Sarah Trouche testifies, for example, to the absurdity of the new borders within the countries that make up the former Yugoslavia. In “Action for Tetovo #1” (Figure 2), the artist returns to the remnants of the war in Kosovo. She learns through various interactions with the local population that the situation of this predominantly Albanian and Muslim town is landlocked within the Republic of Macedonia. Despised and neglected by the latter, the inhabitants of Tetovo are considered traitors because of their history. It is this feeling of rejection that the artist wished to highlight, when she decided to install herself naked at the top of a mountain overlooking the city. On her back, she draws an imaginary cartography of Tetovo, as well as two doves in reference to the Albanian flag and the symbolism of peace conferred to the bird since antiquity. Sarah Trouche likes to play with symbols. Marked by war and violence, the two countries are united here on the same plane—the body of the artist—in order to show this complex situation. It is not about denouncing, but to put in light the anomalies and failures of the human borders. She creates a space for possible dialogue.

Figure 1. Sarah Trouche portrait.
Courtesy the artist.

À l'heure d'une géopolitique sous tension dans de nombreux territoires, jamais la notion de frontière n'a été autant questionnée, malmenée par les artistes. À ces enjeux internationaux, s'ajoute bien souvent, une vision du monde et de l'histoire des frontières qui la compose. Entre engagements politiques et visions poétiques, voire utopistes; les démarches artistiques contemporaines n'ont de cesse d'interroger les démarcations politiques et/ou naturelles.

Plasticienne et performeuse, Sarah Trouche, elle, oscille entre ces différents champs de représentation de la frontière au sein de sa démarche depuis les années 2000. Aux prémices, elle apparaît en filigrane dans un registre plus poétique, voir esthétique comme en témoigne par exemple sa performance « Pont de Seine », lors de laquelle l'artiste nue a sauté, puis est restée suspendue à un pont. Il reste peu de trace de cette action, subtil présage déjà que l'enjeu est ailleurs. Impossible de ne pas déceler dans cette performance—qu'elle préfère d'ailleurs nommée usuellement « action »—l'origine d'une posture de l'artiste face à la frontière. Le pont n'est pas un élément urbain sans valeur symbolique. C'est un subterfuge pour réunir ce qui ne l'est pas. Un lieu de mouvement destiné à un passage vers un autre territoire. La frontière devient un espace de médiation possible de relation avec autrui.

Le travail performatif de Sarah Trouche relevait au départ des notions de résistance, de jeux d'équilibre et d'entrave. Il faudra attendre le tournant des années 2010 pour que le paradigme de la frontière prenne une véritable envergure d'engagement. Depuis, l'artiste interpelle le public dans de nombreuses actions sur les frontières et leurs défaillances. Elle offre aux spectateurs, une véritable cartographie des conflits géopolitiques actuels. Telle une exploratrice, elle sillonne le monde. Elle part à la rencontre de l'Autre, d'un pays, d'une culture, d'une histoire. En immersion totale, ces œuvres sont le résultat d'échanges et de regards différents sur un même territoire. De la République de Macédoine, à la DMZ en Corée du Sud, en passant par la Cisjordanie, le Kazakhstan ou plus récemment encore en Arctique. Elle y élabore des performances dans lesquelles la notion de frontière coïncide avec une réparation socio-culturelle.

Figure 2. "Action for Macedonia #1 — Tetovo, 2012". Photography of performance.

In "Action for Tetovo #2" (Figure 3), she settles in the ruins of a Christian church located in a former Albanian territory and decides to break eggs on her naked body in reference to the causality paradox of the chicken and the egg. The artist in this violent and symbolic gesture testifies to the ludicrous situation of this city trapped in history.

From her trip to South Korea and the DMZ, Sarah Trouche elaborates several actions. The demilitarized zone separates South and North Korea by only four kilometers (Figure 4). This is *no man's land* where many people come to gather themselves and place wishes on ribbons symbolically sent to their loved ones on the other side. During her stay, the artist discovers a natural maritime

Figure 3. "Action for Macedonia #02 — Macedonia, 2012". Photography of performance.

En 2012, Sarah Trouche témoigne, par exemple, de l'absurdité des nouvelles frontières au sein des pays qui composent l'ex-Yougoslavie. Dans « Action For Tetovo #1 » (Figure 2), l'artiste revient sur les vestiges de la guerre du Kosovo. Elle apprend à travers différents échanges avec la population locale, que la situation de cette ville majoritairement albanaise et musulmane est enclavée au sein de la République de Macédoine. Méprisés et délaissés par cette dernière, les habitants de Tétovo sont considérés du fait de leur histoire comme des traîtres. C'est ce sentiment de rejet que l'artiste a souhaité mettre en lumière, lorsqu'elle décide de s'installer nue au sommet d'une montagne surplombant la ville. Sur son dos, elle dessine une cartographie imaginaire de Tetovo, ainsi que deux colombes en référence au drapeau albanais et à la symbolique de paix conférée à l'oiseau depuis l'antiquité. Car Sarah Trouche aime jouer avec les symboles. Marqués par la guerre et la violence, les deux pays se trouvent ici réunis sur un même plan—le corps de l'artiste—afin de donner à voir cette situation complexe. Il ne s'agit pas pour l'artiste de dénoncer, mais de mettre en lumière les anomalies et échecs des frontières humaines. Elle crée un espace de dialogue possible.

Dans « Action For Tetovo #2 » (Figure 3), elle s'installe dans les ruines d'une église chrétienne située dans un ancien territoire albanais et décide de casser des œufs sur son corps nu en référence avec le paradoxe de l'œuf et la poule. L'artiste dans ce geste violent et symbolique témoigne de la situation ubuesque de cette ville prisonnière de l'histoire.

border that exists between the two countries, linked by mud at low tide. In this highly guarded area she buries ribbons so that they may have a chance to be recovered by inhabitants of the North. She then continues this action in Paris, where she presents herself with her skin covered with earth, with metal anchors attached to her head via hair extensions. From Korea to France, the artist creates a dialogue between territories in order to question the concept of border in an act of resilience.

To understand how Sarah Trouche “performs” the border, we must look at the etymology of “*performare*”. It indicates the action of giving a form, of representing; figuratively it means: “to instruct”. Thus, the ritual aspect which emerges from the works of Sarah Trouche takes a particular direction. The choice to show her naked body, which engages and confronts audiences and renders herself vulnerable, becomes a living receptacle of the history of a territory in the service of potential dialogue between peoples and temporalities. Past and present are

De son voyage en Corée du Sud, Sarah Trouche élabore plusieurs actions après sa découverte de la DMZ. Cette zone démilitarisée qui sépare de seulement quatre kilomètres la Corée du Sud et du Nord (Figure 4). Ce *no man's land* où de nombreuses personnes viennent se recueillir et y déposer des souhaits sur des rubans symboliquement envoyés à des proches restés de l'autre côté. Lors de son séjour l'artiste va y découvrir une frontière maritime naturelle qui existe entre les deux pays, reliée par la boue à marée basse. Dans cette zone très surveillée elle va enterrer des rubans afin qu'ils puissent avoir une chance d'être récupérés par les habitants du Nord. Elle poursuit ensuite cette action à Paris, où elle se présente la peau recouverte de terre, avec des ancrés métalliques accrochées à sa tête grâce à des extensions capillaires. De la Corée à la France, l'artiste fait dialoguer ici les territoires afin d'interroger le concept de frontière dans un acte de résilience.

Pour comprendre comment Sarah Trouche « performe » la frontière, il faut se pencher sur l'étymologie « *performare* ».

Figure 4. “Action for DMZ, I saw you screaming — South Korea, 2012”. Photography of performance.

combined through the body of the artist on which she adds indexical color. Indeed, color has an important role in the performances of the artist. Directly affixed on her body or through symbolic objects, it colours the discourse she takes up in her art.

In the series of actions that she conducts between Israel and Palestine, she is interested in the situation of the landlocked territories, starting from the contradictory symbolism of the olive tree. This tree is a reminder of colonization for the Palestinians and not of peace. In "Action for Cisjordania" (Figure 5), crowned and blinded with a can of olive oil, her ambition was to go barefoot and sightless as far as possible into the desert to metaphorically break down borders. We also find this approach in "Swinging Territories", where the artist still with oil can on her head operates a swing, a movement which for the artist echoes again colonization, a morbid game between recoveries and losses of territories.

Sarah Trouche uses her body as a mediation tool in a process of resilience of peoples in the face of geopolitics. The use of color, the naked body, symbols and repeated gestures generate a discourse. Repetition of the artist's actions on the same territory is also part of the process of resilience and of the dialogue she sets up in an effort to repair.

The paradigm of passage which takes shape from work to work is a fundamental element in the actions of Sarah Trouche. Like a real Ariadne's thread, her connection with

Il indique l'action de donner une forme, de représenter ; au sens figuré il signifie : « instruire ». Ainsi, l'aspect rituel qui se dégage des œuvres de Sarah Trouche prend un sens particulier. Le choix d'exposer son corps nu, qui s'engage, se confronte et se met en danger, devient le réceptacle de l'histoire d'un territoire au service d'un dialogue possible entre les peuples et les temporalités. Passé et présent se conjuguent par l'intermédiaire du corps de l'artiste sur lequel elle vient déposer de la couleur indicielle. En effet, la couleur a un rôle important dans les performances de l'artiste. Directement apposé sur son corps ou à travers des objets symboliques, elle donne une indication au discours à l'instar des objets qu'elle utilise.

Dans la série d'actions qu'elle mène entre l'Israël et la Palestine, elle s'est intéressée à la situation des territoires enclavés en partant du point de départ de la symbolique contradictoire de l'olivier. Cet arbre est symbole de la colonisation pour les Palestiniens et non de paix. Parée d'un bidon d'huile d'olive, dans « Action for Cisjordania » (Figure 5), son ambition était d'aller pieds nus et privée de la vue le plus loin possible dans le désert pour métaphoriquement abattre les frontières. Une notion que l'on retrouve également, dans « Swinging Territories », où l'artiste toujours avec son bidon d'huile sur la tête actionne une balançoire. Un mouvement qui pour l'artiste fait écho là encore à la colonisation, ce jeu morbide entre récupérations et pertes de territoires.

Sarah Trouche fait de son corps un outil de médiation dans un processus de résilience des peuples face à la géopolitique. Le recours à la couleur, au corps nu, aux symboles et les

Figure 5. "Action for Cisjordania #1 — Israel, 2010". Photography of performance.

the notion of border is undeniable. It is then necessary to look at the question of insularity. Actions on islands are numerous: Martinique, the Jinmen Islands, Japan, etc. Over the years, a second aspect of the treatment of the subject of the border in the artist's approach goes further, which is clearly seen since her trip to Benin, and her discovery of Ganvié, a floating village which means "the place where we are saved". The border then becomes a space of transfiguration. It is now evoked by the artist in a more symbolic way through a rhizomic vision of the world. This coincides with the introduction of the mirror in the artist's performances and with the reflections around the cycles of the sun and the moon which take an increasingly important place in Sarah Trouche's approach. For example, her action of searching for the last rays of sunlight before the polar night on the Arctic island of Svalbard (Figure 6)—today a barometer of global warming—resonates with the same game of mirrors in Ganvié, Benin, by capturing the common sun and ignoring borders. Progressively, we observe that the solar and lunar lights serve as a link between performances and places.

Moreover, Sarah Trouche began performing with several people. This is a mark that resilience can only be achieved by working together and through dialogue. Indeed, the artist regularly invites other performers and sometimes even the public to shared performances. This reflects the artist's desire to invite the human to join and share what we have in common. In the artist's recent actions, the relationship to the border partakes in mystical tradition. She acknowledges inspiration from the Fezan lunar calendar, in which there is the possibility during certain cycles to cast spells and connect with others regardless of territorial distance. She tries to show that the human being is not at the center of the story and to reintegrate us into the cycle of life.

Sarah Trouche's paradigm of the border is protean. Whichever aspect seduces you the most, she manages to compel you to look beyond the borders. She pushes for dialogue and acceptance of the Other and our common histories. Her artwork is a journey of initiation, a game of echoes where oppositions disappear so that the territories are brought together. In the eyes of the artist, the border no longer has any meaning in relation to the urgency of the fight against global warming. It is time to let go of divisions and to understand the world through the prism of the living and the poetic in order to create connections.

gestuelles répétées génèrent un discours. La répétition des actions de l'artiste sur un même territoire relève également du processus de résilience et de ce dialogue qu'elle met en place pour opérer une tentative de réparation.

Ce paradigme du passage qui se dessine d'œuvres en œuvres, est un élément fondamental dans les actions de Sarah Trouche. Véritable fil rouge, son lien avec la notion de frontière est indéniable. Il faut ensuite se pencher sur la question de l'insularité. Les actions sur les îles sont nombreuses : Martinique, les îles Jinmen, le Japon, etc. Au fil des ans se manifeste un second aspect du traitement du sujet de la frontière dans la démarche de l'artiste, que l'on constate nettement depuis son voyage au Bénin, et sa découverte de Ganvié, un village flottant qui signifie « le lieu où nous sommes sauvés ». La frontière devient alors un espace de transfiguration. Elle est maintenant évoquée par l'artiste de manière plus symbolique à travers une vision rhizomique du monde. Cela correspond à l'arrivée du miroir dans les performances de l'artiste et aux réflexions autour des cycles du soleil et de la lune qui prennent une place de plus en plus importante dans la démarche de Sarah Trouche. Ainsi par exemple, son action de recherche des derniers rayons soleils avant la nuit polaire, dans l'île de Svalbard en Arctique (Figure 6)—aujourd'hui baromètre du réchauffement climatique—rentre en résonance avec le même jeu de miroir à Ganvié au Bénin, afin d'attraper ce soleil commun et faire fi des frontières. Progressivement, on observe, que les astres solaire et lunaire vont servir de trait d'union entre les performances et les lieux. Par ailleurs, Sarah Trouche s'est mise à performer à plusieurs. Signe qu'un processus de résilience complet ne peut s'effectuer que par un travail collectif et par le dialogue. En effet, l'artiste invite régulièrement d'autres performeurs et parfois directement le public, à des performances communes. Ce qui reflète la volonté de l'artiste d'inviter l'humain à se joindre et à faire en sorte de partager ce que nous avons de commun. Dans les récentes actions de l'artiste, le rapport à la frontière s'inscrit dans une tradition mystique. Elle avoue être très inspirée par le calendrier lunaire Fèzan, dans lequel il y a la possibilité lors de certains cycles de jeter des sorts et de se connecter avec les autres quel que soit le territoire. Elle cherche à montrer que l'humain n'est pas au centre de l'histoire et de le réintégrer au sein du cycle du vivant.

Le paradigme de la frontière chez Sarah Trouche est protéiforme. Quel que soit l'aspect qui vous séduit le plus, elle parvient à vous contraindre à regarder par-delà les frontières. Elle pousse au dialogue et à l'acceptation de l'Autre et de nos histoires communes. Les œuvres de Sarah Trouche sont un voyage initiatique. Un jeu d'écho où les oppositions disparaissent afin que les territoires soient rassemblés. Aux yeux de l'artiste la frontière n'a plus de sens par rapport à l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Il est temps de lâcher prise et de comprendre le monde sous le prisme du vivant et du poétique afin de créer du lien.

Figure 6. "Action for for Svalbard #2 – Cascade, 2020". Photography of performance.