

Exposition

Rencontres

Ukraine, vision(s)

Photographie documentaire et littérature en résistance

MYOP

MYOP invite PEN Ukraine

09.02-09.06.24

Gaîté Lyrique

**DOSSIER DE
PRESSE**

Avant-propos	5
Note d'intention	6
Les auteurs & autrices	8
Les photographes	12
MYOP	14
PEN	15
La programmation associée	16
Scènes en resistance	18

Avant-propos

Il faut sans cesse apprendre à regarder pour ne pas rester aveugle face aux grands enjeux qui nous secouent au quotidien. « Mes Yeux, Objets Patients » : quatre mots du poète Paul Eluard qui fondent la philosophie et le nom du collectif de photographes MYOP. Persister, ne pas baisser le regard, chercher des lignes de fuites en s'approchant parfois dangereusement des lignes de front... MYOP nous donnent à voir le monde depuis 2005 pour écrire en image « une histoire sensible, vivante et subjective de notre temps ». Le projet de la *Fabrique de l'époque* que nous menons à la Gaîté Lyrique depuis un an s'inscrit pleinement dans cette vision où artistes et activistes dialoguent et s'entremêlent, à l'image des auteurs et autrices ukrainien·nes de PEN Ukraine associé·es à cette exposition. Ensemble, elles et ils nous livrent la réalité de vies empêchées, et nous questionnent en creux sur notre capacité à réagir et à résister. Alors que la guerre en Ukraine a réveillé une conscience européenne et un fort désir d'Europe à l'Est, il nous importe d'écouter ces voix, de les soutenir, d'entrelacer leurs récits à ceux d'autres jeunes européennes. De février à juin 2024, nous transformons la Gaîté Lyrique en laboratoire du vivre-ensemble européen du nom d'Eu.topia, pour penser et fabriquer une Europe à la manière d'une « eutopie », d'un « lieu du bon » tel que l'a imaginé Thomas More, sans pour autant éluder les drames et désordres qui la bouleversent.

La Gaîté Lyrique

Que peuvent les images et les mots en temps de guerre ? Incapables de s'opposer aux armes, impuissants à changer une réalité que la violence disloque sous nos yeux, ils semblent entièrement dépossédés de leur puissance d'agir. L'urgence, la peur et le chaos bouleversent le sens commun, inversent la hiérarchie des valeurs, tordent le message et son messenger. Le séisme ébranle tout et voue le langage à la ruine.

Au milieu de ces vies qui menacent de s'écrouler ou sont déjà sous les décombres, la conviction des photographes comme des poètes est de croire toujours à la puissance des images et des mots comme objets d'un sauvetage possible. Patiemment, en artistes ou en témoins des événements, ils recueillent d'infimes fragments de sens, collectent et recollent des bribes d'histoires en lambeaux mais qui conservent en leur cœur, intacte, une infinité de mondes à venir.

Dans l'exposition « Ukraine, vision(s) », des photographes de l'agence MYOP initient un dialogue avec six auteurs et autrices membres de PEN Ukraine, une organisation défendant le travail et la liberté de création des écrivains, poètes et dramaturges ukrainien-nes.

Textes et voix entrent en résonance avec les images, qui sont elles-mêmes autant de récits et de témoignages. Mots et photographies se mêlent pour inventer un art documentaire et poétique de la résistance.

Œuvre chorale, l'exposition invite le public à entrer dans le cœur battant d'une société dont l'esprit et les mots refusent de se laisser détruire. En formant un espace-temps commun où des artistes de pays et de cultures différentes dialoguent, elle met en lumière le combat toujours recommencé contre le silence et l'obscurité auxquels la guerre, en tout temps et en tout lieu, cherche à nous réduire.

L'agence MYOP

En collaboration avec l'Institut ukrainien

L'Institut ukrainien renforce la capacité de l'Ukraine à agir par le biais de sa diplomatie culturelle sur les scènes nationale et internationale. En tant qu'institution culturelle, l'Institut ukrainien encourage la coopération interculturelle et offre des opportunités de découvrir la culture ukrainienne à l'étranger, notamment en France.

Les auteurs & autrices

Anastasia Levkova

Née en 1986, Anastasia Levkova est une écrivaine, journaliste et responsable culturelle ukrainienne. Elle a dirigé les événements dans la chaîne de librairies Ye avant de rejoindre l’Institut du livre ukrainien en 2018. Elle a fait un stage dans la Maison des cultures du monde à Paris en 2013. Actuellement elle dirige le concours littéraire « La Figue de Crimée », corrige le média The Ukrainians et élève sa fille d’un an. Dernier ouvrage paru (en ukrainien): *Il y a un pays derrière Perekop* (Laboratory, 2023) sur la Crimée de la fin des années 1980 jusqu’à l’occupation en 2014, qui est devenu très populaire parmi les lecteurs ukrainiens.

Iryna Tsilyk

Réalisatrice et scénariste ukrainienne née en 1982, Iryna Tsilyk a réalisé le documentaire primée La Terre est bleue comme une orange, et le film de fiction Rock, Paper, Grenade adapté du roman *Who Are You?* de l’auteur ukrainien Artem Check. Iryna Tsilyk est l’autrice de huit livres (poésie, prose, éditions pour enfants). Ses divers poèmes, nouvelles et essais ont été traduits dans de nombreuses langues.

Depuis le début de la guerre, elle a commencé à écrire des chroniques pour diverses publications internationales notamment en Allemagne, au Danemark, en Pologne et en Suisse.

Kateryna Babkina

Née en 1985, Kateryna Babkina écrit en vers et en prose pour la presse, le théâtre et le cinéma. Autrice de quatre recueils de poésie, d’un roman et de deux recueils de contes, elle a également écrit des livres pour enfants. Ses écrits ont été traduits en plusieurs langues et ses pièces ont été jouées à Kiev, Vienne et Genève. Rédactrice pour Esquire en Ukraine (2012-2014), elle a également travaillé pour des publications ukrainiennes et étrangères telles que Le Monde ou Harper’s Bazaar. En 2021, elle a remporté le prix Angelus Central European Literature Award pour *My grandfather danced better than anyone else*, publié en langue polonaise. En 2016, un court-métrage tiré de son scénario a été présenté au Festival de Cannes (sélection des jeunes réalisateurs). Le film *Crazy*, d’après un scénario de Kateryna Babkina, a reçu le prix du meilleur film et du meilleur scénario à l’Open Night Festival 2016.

Oleksandr Mykhed

Né en 1988 à Kiev, où il vit toujours, Oleksandr Mykhed est écrivain, théoricien de la littérature, traducteur et commissaire de projets artistiques. Il est également chercheur à l’Institut de littérature Taras Shevchenko (Académie nationale des sciences d’Ukraine). En 2014, son projet multimédia littéraire et artistique, *Amnesia: une plateforme ouverte*, a été sélectionné parmi les sept meilleurs projets mondiaux par le festival berlinois Soundout - New Ways of Presenting Literature. Ses essais ont notamment été traduits en anglais, en allemand et en polonais, dont le très remarqué *I Will Mix Your Blood With Coal* (Nash Format, 2020) qui propose une exploration du Donbass et de l’Est ukrainien.

Ostap Slyvynsky

Poète, traducteur, essayiste et universitaire né en 1978 et originaire de Lviv, Ostap Slyvynsky enseigne la littérature polonaise et la théorie littéraire à l’université Ivan Franko. Reconnu pour ses recueils de poésie, il a également publié *A War Vocabulary*, un livre documentaire sur l’agression russe contre l’Ukraine. Ses recueils ont été publiés dans plusieurs pays et il est lauréat de plusieurs prix littéraires ukrainiens et internationaux, entre autres le prix LitAccent, le prix littéraire Anonym, le prix Hubert Burda pour les jeunes poètes d’Europe de l’Est, la médaille du mérite pour la culture polonaise et le prix Kovaliv Fund. Il travaille également comme éditeur d’anthologies en littérature contemporaine et biéloruse. Il est notamment le traducteur d’Olga Tokarczuk, Prix Nobel de littérature polonaise. Il est élu Vice-président de PEN Ukraine en 2022.

Serhiy Zhadan

Né en 1974, Serhiy Zhadan est un poète, écrivain, essayiste et traducteur ukrainien. Il a publié une vingtaine de livres dont plusieurs recueils de poésie. Traduites dans de nombreuses langues, ses œuvres ont reçu de nombreux prix nationaux et internationaux, notamment le prix Joseph Conrad-Kozhenevsky, et le prix du livre de la décennie décerné par la BBC ukrainienne. Il a remporté le prix du livre de l’année décerné par le service ukrainien de la BBC en 2006 et 2010. Il a reçu le prix Hubert Burda pour les jeunes poètes (Autriche, 2006), le prix Jan Michalski pour la littérature (Suisse, 2014) et le prix Angelus Central European Literature Award (Pologne, 2015). Zhadan vit à Kharkiv, en Ukraine. Il contribue activement à la vie littéraire en Ukraine et participe à des projets d’art. Il a participé aux projets artistiques multimédias *Zhadan et les chiens*, *Mannerheim Line*, *Rozdilovi*, parmi d’autres. Membre du PEN Ukraine, en 2017, il a fondé la Serhiy Zhadan Charitable Foundation.

© Chloé Sharrock/MYOP

**«Le pire, c'est quand
il n'y a plus de mots.
Le silence au milieu
de la guerre est aussi
terrible que quand la
lumière s'éteint à la
dernière fenêtre.»**

– Ostap Slyvynsky

Les photographes

Guillaume Binet

Diplômé de l’école des Arts Décoratifs à Paris, Guillaume Binet fonde MYOP en 2005. Il est lauréat de deux PoYi en 2012 pour sa couverture des Printemps Arabe. En 2019, il publie *L’Amérique des Ecrivains*, Grand Prix des lectrices de *Elle*. En 2022 il est lauréat de la commande Radioscopie de la France. Photoreporter, il collabore régulièrement avec la presse internationale comme avec des organisations humanitaires.

Laurence Geai

Souhaitant comprendre les racines des guerres, Laurence Geai se rend à multiples reprises sur des zones de conflit : en Syrie et en Irak pendant le règne de l’État Islamique, et plus récemment en Ukraine. En 2021, elle est lauréate d’un World Press Photos pour sa documentation du covid-19 en France. Elle rejoint MYOP en 2022, et est lauréate de la commande Radioscopie de la France la même année. Laurence Geai collabore avec la presse française et internationale : *Le Monde*, *Paris Match* ou encore *The Washington Post*.

Zen Lefort

Après avoir travaillé pour la presse française et internationale, Zen Lefort se consacre à des projets au long cours. Pendant six ans, il ne cesse d’aller aux Etats-Unis documenter la vie des Amérindiens. Le livre *Indian land* est publié chez Hatje Cantz en 2022. Il rejoint MYOP et est lauréat de la grande commande nationale la même année. Lauréat de la bourse documentaire du CNAP, il poursuit actuellement une recherche photographique sur le mur de séparation qui coupe la ville de Belfast en deux, entre quartiers protestants et catholiques.

Chloé Sharrock

Poussée par le besoin de témoigner des bouleversements du monde, Chloé Sharrock décide que son médium sera la photographie en 2017, après des études d’histoire de l’art à Lyon et de cinéma à Paris. Membre de MYOP depuis 2021, Chloé Sharrock travaille en Ukraine, sur le Moyen-Orient et les droits des femmes. Son engagement l’emmène en Inde, où elle produit *Sugar Girls*, exposé à Visa et

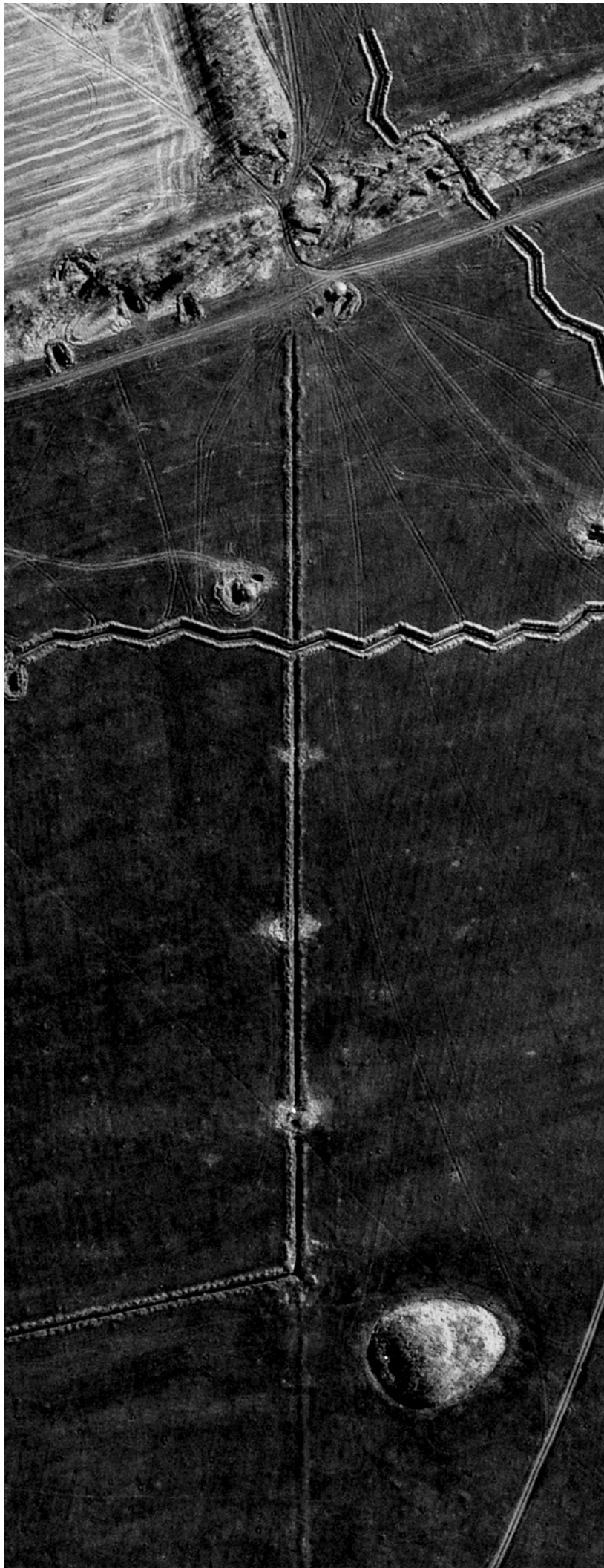
récompensé par le CNAP, la Scam et le Ministère de la Culture. Elle est lauréate 2022 de la grande commande nationale. Son travail a été publié dans la presse internationale telle que *Newsweek Japan*, *The Washington Post*, *Libération*, *Le Temps*, *Le Monde*...

Michel Slomka

Michel Slomka débute sa carrière de photographe indépendant en 2010. Sa démarche consiste à documenter les conséquences psychologiques et traumatiques de la violence sur les individus victimes de crime de guerre : les survivant-es du massacre de Srebrenica, les Yézidis, les migrants disparus à la frontière orientale de l’Europe. Depuis 2018, il s’intéresse à la manière dont mondes humains et mondes vivants sont intriqués : *Birkenau, une écologie de la mémoire* (Pologne, avec le soutien du CNAP), *Cosmopolitique du loup* (France). Parallèlement, il mène une réflexion sur le paysage, la guerre et le statut de la photographie à travers l’utilisation d’images satellites (Irak, Syrie, Ukraine).

Adrienne Surprenant

Photographe canadienne basée à Paris, Adrienne Surprenant entrelace les thèmes de l’identité, de la santé mentale, des droits humains et de l’environnement dans ses projets. Elle rejoint MYOP en 2022 et passe une grande partie de l’année en Ukraine à documenter les conséquences du conflit pour le *Wall Street Journal* et pour *Le Monde*. Elle est lauréate de la Bourse Françoise Demulder (Ministère de la Culture) en 2022 ainsi que de la Bourse de la Fondation Jean-Luc Lagardère en 2023 dans le cadre de son projet documentant les conséquences du changement climatique sur le continent africain.

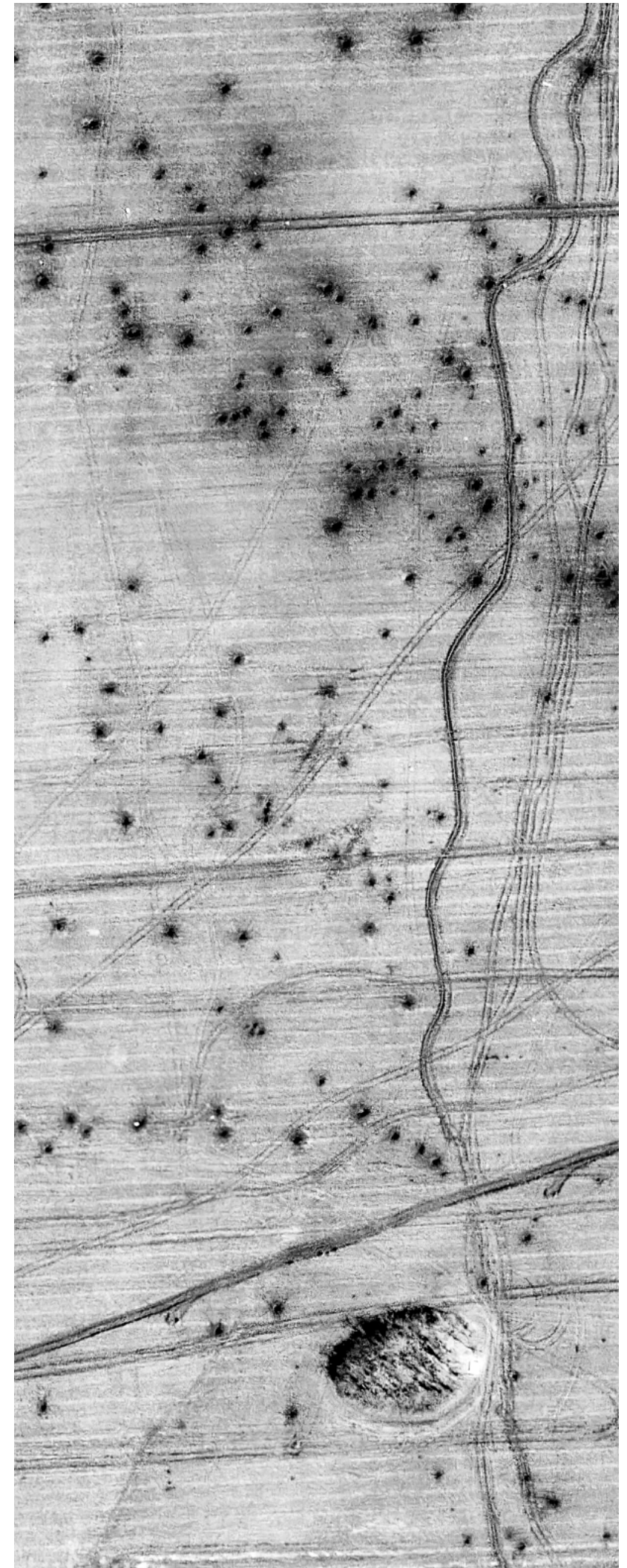

MYOP

MYOP est une agence majeure de la scène française qui défend une photographie engagée et subjective. L'agence produit des sujets documentaires, journalistiques ou personnels et les diffuse dans la presse, au sein d'expositions et d'éditions. Depuis près de vingt ans, les photographes de MYOP écrivent ensemble une histoire vivante et sensible de notre temps. En 2023, MYOP a publié le livre collectif *Ukraine, Fragments* (ABM & Manuella Editions) regroupant les photographies de six de ses membres et dont l'ensemble des bénéfices sont reversés à l'association locale NGO YES, basée à Zaporijjia. MYOP présente aujourd'hui l'exposition *Ukraine, Vision(s)*, pour laquelle elle a invité six auteurs de PEN Ukraine à entrer en dialogue avec les images de ses photographes.

PEN

Le centre PEN ukrainien fait partie du réseau de PEN International, dont l'activité est basée sur la charte PEN de 1921 et vise à protéger la liberté de parole et d'expression, à soutenir les auteurs menacés et persécutés, à défendre les droits linguistiques et culturels et à promouvoir les valeurs humanistes par le biais de la culture et de la littérature. Le PEN encourage la compréhension entre les peuples et protège l'héritage culturel de l'humanité. PEN Ukraine promeut le développement de la littérature et la coopération culturelle internationale.

La programmation associée

**Journal de guerre d’Olga et Sasha (2022-2023)
11.02.24**

*Lecture musicale (1h20)
suivi d’une rencontre
Auditorium, 16h-18h30*

Entre 2022 et 2023, pendant un an, *M le magazine du Monde* a publié le journal de bord de deux sœurs ukrainiennes, Olga et Sasha, 34 et 32 ans, l’une vivant à Paris et l’autre à Kiev – ou plus exactement à Kyiv, puisque c’est ainsi qu’elles écrivent désormais le nom de leur capitale. Un journal qui raconte leur guerre, intime et politique, et qui est aujourd’hui mis en scène à travers des chansons et la lecture de poèmes évoqués dans ce journal de guerre par Olga et Sasha, incarnées ici par Lise Gervais et Juliette Léger.

Ce texte, à la fois puissant et d’une simplicité quotidienne, alterne les moments de vie, de doute, de violence, de poésie, et parfois de drôlerie absurde. Il raconte aussi – et peut-être surtout – l’éveil d’une conscience patriotique et le surgissement d’une identité culturelle trop longtemps enfouie. Le spectacle fait entendre et résonner la langue ukrainienne à travers ces textes mis en musique par le guitariste et chanteur Jérôme Castel, ainsi que la chanteuse et poétesse Kateryna Voloshyna. Sur scène, la musique vient s’intercaler, se superposer, déborder parfois sur le texte. Elle est l’extérieur (la guerre), et aussi l’intérieur (l’intime).

La représentation sera suivie d’un débat avec l’équipe du spectacle, ainsi qu’Olga et Sasha Kurovska en visio depuis Kiev.

**L’Ukraine par ses auteur·ices
14.02.24**

*Par l’Institut français,
l’Institut ukrainien et l’Obs*

Constantin Sigov
Pavlo et Viktoriya Matyusha
Luba Yakymtchouk
Avec la participation
de Céline Spector

Plus d’informations à venir.

**We are Europe
22.02.24**

*Ukraine : vie culturelle,
deux ans après*

Deux ans après le début de l’invasion massive de l’Ukraine par la Russie, We are Europe tend le micro à la scène culturelle et artistique ukrainienne, pour rendre compte de l’état dans lequel se trouve cet écosystème qui continue malgré le contexte de porter des projets. De Lviv à Kharkiv, en passant par Kyiv, cette émission donne à voir les réalités dans lesquelles artistes et acteur·ices du milieu culturel opèrent en temps de guerre.

© Adrienne Surprenant/MYOP

Scènes en résistance

Avec la série d'événements Scènes en résistance, la Gaîté Lyrique souhaite mettre en lumière des artistes luttant pour leur liberté, leur indépendance et leur libre expression, se faisant ainsi les porte-voix de populations en quête de justice et de stabilité. Le programme soutient une approche décloisonnée des scènes artistiques et militantes, en accueillant les représentant-es de combats où la création et la lutte sont indissociables.

Initié en juin 2023 dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique avec une carte blanche à Standard Deviation, label ukrainien de musiques électroniques, Scènes en résistance a depuis proposé des événements défendant les droits des femmes prisonnières politiques en Iran, ou encore les peuples autochtones des grandes forêts à travers le monde.

Gaîté Lyrique

Fabrique de l'époque

La Gaîté Lyrique, lieu culturel de la Ville de Paris, entend répondre à l'urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet *Fabrique de l'époque*, entre création et engagement, elle invite à passer de l'idée à l'action, tous et toutes rassemblées autour d'un concert, d'une table ronde, d'un verre, d'une performance, d'un atelier ou d'une projection. La Gaîté Lyrique est un lieu ouvert au quotidien pour accompagner une nouvelle génération de talents, décroiser les pratiques et les publics, et ainsi construire de nouveaux récits à échelle européenne. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – *Fabrique de l'époque* propose de nouvelles façons de créer et d'agir ensemble.

Presse

Tifen Marivain

Responsable presse Gaîté Lyrique
tifen.marivain@gaite-lyrique.net
+ 33 6 65 46 00 52

Coline Plançon

Responsable culturel MYOP
bureau@myop.fr
+ 33 1 42 33 82 35

**Petit-déjeuner presse et visite
de l'exposition le 08.02.24
09h-11h**

**Vernissage de l'exposition
le 08.02.24
18h30**

Lien visuels MYOP

<https://shorturl.at/dirAD>

Gaîté Lyrique
Fabrique de l'époque

3 bis rue Papin
75003 Paris

LIEU OUVERT
mardi - vendredi: 09h à 22h
samedi - dimanche: 11h à 19h

Établissement culturel
de la ville de Paris

gaite-lyrique.net
@gaite-lyrique

En collaboration avec

institut
ukrainien

En partenariat avec

fish-eye

L'OBS

Kometa