

Abstract of lecture:

Performance is an act of cultural and political resistance as well as a means of remembrance and commemoration. It offers glimpses of a forgotten past, and uses creative fiction as a force against colonial narratives of capture, savagery, loss, and disappearance.

The history of Indigenous peoples performing cultural dances and practices for international and colonial audiences is an important part of Indigenous art in general and performance art specifically. From the early contact years onward, the Indigenous performers known as 'Indians' faced the conundrum of maintaining traditional cultural practices by performing them on stage while also having that performance fulfill the desires of a colonial imaginary. These performances took place within the context of colonial policies of assimilation and subjugation.

Contemporary artists contend with the legacy of colonial representations as well as the legacy of cultural performance by utilizing a variety of aesthetic strategies such as reenactment, remixing, memorialization, mimicry, parody, masquerade, and portraiture. They return to the history of performing 'Indian' and its conundrums to recuperate the erased and objectified performer as an ancestor, an artist, and an Indigenous subject. Through this return they seek to understand their own relationship to performing culture in a contemporary art context, often turning the gaze back onto an audience and making the colonial desires that underpin colonial imagery visible. Lastly, some of the artists use performance itself as an entry point in rewriting colonial historical narratives from an Indigenous point of view.

الملخص باللغة العربية:

إن الأداء الفني هو فعل ثقافي ومقاومة سياسية إلى جانب كونه وسيلة للتذكير والتخليد. إنه يوفر ومضة لماضي منسي ويستخدم الخيال الإبداعي كقوة ضد السرد الاستعماري حول الأسر والهمجية والفقدان والاختفاء. إن تاريخ أداء الشعوب الأصلية للرقصات والممارسات الثقافية من أجل مشاهدين دوليين واستعماريين هو جزء مهم في تاريخ الفن الأصلي والفن الأدائي منه بشكل خاص. من أولى لحظات اللقاء الاستعماري فصاعداً، عاش فنانون الأداء "الهنود" المعضلة ما بين الحفاظ على الممارسات الثقافية التقليدية وبين تأديتها على المسرح لتلبية رغبات المخيلة الاستعمارية. هذه الأدائيات التي حدثت في سياق السياسات الاستعمارية للامتصاص والاختصاص.

يصارع الفنانون المعاصرون ما بين إرث التمثيل الاستعماري وإرث الأداء الثقافي من خلال الاستناد إلى مجموعة الاستراتيجيات الجمالية مثل إعادة التمثيل والمزج والتذكير والمحاكاة والمعارضة الساخرة والتكرار وصناعة اللوحة. إنهم يعودون إلى تاريخ المؤدي "الهندي" ومعضلته من أجل استعادة هذا المؤدي الذي تم محوه باعتباره سلف وفنان وذات أصلانية. من خلال هذه العودة يرغب الفنانون المعاصرون في فهم علاقتهم مع تأدية الثقافة في سياق الفن المعاصر وعادة ما يعتمدون على علاقة المشاهدة والتحديق نحو الجمهور جاعلين الرغبات الاستعمارية التي تؤسس للصور الاستعمارية مرئية ومكتشفة. أخيراً يقوم بعض الفنانين اليوم باستخدام الأداء ذاته كنقطة انطلاق لإعادة كتابة السردية التاريخية الاستعمارية من وجه نظر السكان الأصليين.