

DOCUMENT

X

X

L

Commissaire : Nelson Henricks

DOCUMENT XXL
commissariat par Nelson Henricks
13 avril - 17 Juin 2017

Durée du programme : 57 min

ARTEXTE

TOUS LES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES EN CONSULTATION À ARTEXTE

GENERAL IDEA

AA Bronson, Felix Partz, and Jorge Zontal
Collectif d'artistes canadiens actif de 1967 à 1994.
Travaille à Toronto (ON) et New York (NY, USA).

General Idea's Test Pattern: T.V. Dinner Plates from the Miss General Idea Pavilion with Luncheon Mats, 1988

Catalogue, [8] p., 4 assiettes. 30 x 40 cm.
Publié par le Wacoal Art Center (Tokyo, Japon).
<http://e-artexte.ca/2330>

« La télévision n'est pas qu'un médium neutre, la télévision est une sensibilité, une vision, un modèle de pensée. » – J.Z.

Dans le travail de General Idea (GI), l'image récurrente de l'écran test (*Test Patterns*), reconnaissable par ses barres colorées, remonte à *Test Tubes* (1979), une vidéo qui faisait la promotion du *Colour Bar Lounge*, un projet lié au 1984 Miss General Idea Pavilion. Telle un pastiche de la théorie de la communication de McLuhan, cette *publicité* présente GI sirotant des cocktails aux couleurs des tests patterns, servis dans des éprouvettes au *Lounge*. En plus de souligner à quel point la télévision influe sur notre façon de structurer notre expérience quotidienne du monde, ce geste autoréflexif met en lumière la marchandisation et la consommation de l'art. GI explore l'édition et le multiple d'artiste de façon à compliquer l'objet d'art, en sabotant son unicité. L'idée d'implanter des boutiques dans les institutions d'art – à travers des projets tels que *¥en Boutique* (1989), qui mettait en vente des assiettes et napperons aux couleurs des *Test Patterns*, vient contaminer la pureté du cube blanc par le commerce, qui agit comme un virus.

JENNY HOLZER

Née en 1950 à Gallipolis (OH, États-Unis).
Vit et travaille Hoosick Falls (NY, États-Unis).

Untitled, 6/24 des Inflammatory Essays, 1979-1982 Lithographie sur papier, édition illimitée. 43 x 43 cm. 420 – HOLZER, JENNY

« J'ai essayé de déterminer quelle forme serait à la fois inconfortable et enflammée, et j'ai choisi le manifeste. » – J.H.

Les *Inflammatory Essays* sont une série d'imprimés dont le contenu populiste est informé des lectures de Holzer de politiciens, de philosophes ou encore d'auteurs illuminés ou dérangés (de l'extrême gauche à l'extrême droite), tels qu'Emma Goldman, Adolf Hitler, Vladimir Lenin et Mao Tse-tung. Plus violent et exhortatoire que son travail précédent, *Truisms*, les *Essays* prennent une forme paramétrée : 100 mots divisés sur 20 lignes et imprimés sur du papier d'une taille définie et de couleur variée. Ces restrictions structurelles établissent une distinction avec les autres œuvres anonymes présentes dans l'espace public. De la moitié à la fin des années 1980, Holzer a copié les *Essays* sur les murs couverts de graffitis du Lower Manhattan, conformément à leur attrait populaire.

WILLOUGHBY SHARP

Né en 1936 à New York (NY, USA).

Décédé en 2008 à New York (NY, USA).

Joseph Beuys' Public Dialogue, 1974

Vidéo, noir et blanc, 120 min.

Produit par Electronic Arts Intermix (New York, États-Unis).

<http://e-artexte.ca/25494/>

Willoughby Sharp était une figure centrale de l'art conceptuel et de la performance, dont la pratique et les oeuvres soulignaient un besoin d'équilibre entre les stimulus visuels et mentaux. Il a affirmé le caractère conceptuel de son travail avec l'inauguration d'*Avalanche*, une publication phare de l'art contemporain, parue de 1970 à 1976 et incluant des articles et des entrevues avec des artistes tels que Chris Burden, William Wegman et Joseph Beuys. La vidéo *Public Dialogue* documente la première visite de Beuys aux États-Unis, suivant la signature du traité de paix avec le Vietnam en 1973. Se déroulant à la New School for Social Research, la conférence a été présentée sous la bannière « *Energy Plan for the Western Man* », une performance de Beuys d'une durée de 10 jours, à travers laquelle il affirmait son concept de *sculpture sociale* aux publics américains. Comme le démontre le document de Sharp, avec le *Energy Plan*, Beuys a donné accès à une plateforme plutôt qu'à du contenu, stimulant le discours – et l'agression – à travers son public.

YVES BOULIANE

Né en 1952 à Montréal (QC).

Vit et travaille à Montréal (QC).

JOHN HEWARD

Né en 1934 à Montréal (QC).

Vit et travaille à Montréal (QC).

Masse au tiers contrôle, 1985

1 disque vinyle, 1 livret et 1 pochette. 34 min, 26 sec.

Produit par le Centre international d'art contemporain de Montréal (CIAC), avec un essai de Raymond Gervais.

<http://e-artexte.ca/9081>

Au printemps 1985, les artistes peintres et musiciens Yves Bouliane (contrebasse) et John Heward (batterie) ont réalisé en duo 4 sessions d'enregistrement. Ce disque, produit par le Centre international d'art contemporain de Montréal (CIAC), documente partiellement les 2 dernières sessions, fixées à l'aide d'un enregistreur cassette. Cette proposition prend la forme de 6 pièces, formant un ensemble continu et uniformisé par la structure et le rythme, mais conservant une organicité intrinsèque à son exécution. Un essai de Raymond Gervais accompagne l'album et souligne l'unité entre les deux voix qui forment un duo plutôt qu'un duel. En réinterprétant des codes propres au jazz, la composition questionne les notions de temporalité rythmique et de silence, à travers des motifs récurrents qui s'exposent par l'improvisation.

MARINA ABRAMOVIC

Née en 1946 à Belgrade (Serbie).
Vit et travaille à New York (NY, États-Unis).

ULAY

Né en 1943 à Solingen (Allemagne).
Vit et travaille à Amsterdam (Pays-Bas) et
Ljubljana (Slovénie).

Tiré de *VISION, no. 4 : Word of Mouth, 1980*

3 disques vinyles, 1 livret et 1 coffret. 2 h, 32 min, 49 sec (total).

Publié par Crown Point Press et édité par Tom Marioni.

<http://e-artexte.ca/22990>

Vision était un périodique d'artiste actif entre 1975 et 1982. Intitulé *Word of Mouth*, ce 4e numéro prend la forme d'un coffret de 3 disques. Les collaborateurs étaient invités à enregistrer une présentation d'artiste de 12 minutes à la place d'une contribution textuelle. La rencontre s'est déroulée lors d'une semaine en janvier 1980, où 12 artistes invités se sont réunis sur l'île Ponape dans l'océan Pacifique. L'évènement avait pour but de favoriser un contexte d'exploration artistique par une approche multidisciplinaire. Les présentations avaient lieu chaque soir, prenant la forme de performances, de récits, d'explorations sonores ou encore de manifestes théoriques. Dans sa contribution apparaissant ici, Marina Abramovic utilise l'espace d'enregistrement pour expérimenter avec la notion de langage et de compréhension, en abordant l'idée de conscience dans le geste performé et de la documentation en lien avec sa pratique en collaboration avec Ulay. Les autres artistes participants étaient Pat Steir, Robert Kushner, John Cage, Laurie Anderson, Marina Abramovic, Brice Marden, Tom Marioni, William T. Wiley, Joan Jonas, Daniel Buren, Bryan Hunt et Chris Burden.

ON KAWARA

Né en 1932 à Kariya (Japon).
Décédé en 2014 à New York (NY, États-Unis)

Date Paintings : 1981-1983, 1983

Livre d'artiste, [84] p., 2 cartes postales, 3 feuilles d'autocollants. 18 x 23 cm.

Publié par On Sundays (Tokyo, Japon).

<http://e-artexte.ca/21045/>

Ce livre d'artiste a été publié à l'occasion de l'exposition *One Million Years (Future)* à la Watari Gallery à Tokyo durant l'automne 1983 et présente les quatre-vingt-quinze *Date Paintings* que On Kawara a réalisées entre le 1er juin 1981 et le 31 août 1983. Les *Date Paintings* sont une représentation peinte de leurs dates de réalisation, structurées selon la syntaxe de l'endroit où se trouvait Kawara à ce moment précis. À travers le format du livre, cette publication propose une lecture particulière des œuvres et en expose certains mécanismes de conception. En présentant les impressions des toiles à l'échelle de leur taille réelle et en offrant la liste de leurs dates et lieux de réalisation, la publication propose un lien direct avec la matérialité des objets et la lecture d'exposition. Ce livre comprend deux cartes postales, 3 pages d'autocollants et un pliage à découper pour reproduire une *Date Painting* tridimensionnelle. À travers ces objets, Kawara s'exprime sur la reproductibilité, la diffusion et l'appropriation de l'œuvre par le public, tout en soulignant le caractère conceptuel de sa pratique.

JOYCE WIELAND

Née en 1930 à Toronto (ON).

Décédée en 1998 à Toronto (ON).

Handtinting, 1967-68

Film 16mm en couleur, muet. 6 min.

Tiré de *The Complete Works of Joyce Wieland 1963-1986* (2011).

Produit par le Canadian Filmmakers Distribution Centre (Toronto, ON).

<http://e-artexte.ca/23653>

« Le centre était composé d'environ 80% de jeunes noirs [...]. Ils étaient seuls, rebels, amusants, sans répit et infiniment pauvres. L'éducation qui leur était offerte était humiliante pour moi. [...]. C'était un programme corporatif de pacification » – J.W.

Ce film a été créé après que Wieland ait été engagée pour participer à un documentaire Job Corps. Marquée par l'indolence des femmes de la classe ouvrière et par l'inefficacité du programme de reconversion professionnelle auquel elles étaient inscrites (une initiative lancée lors du mouvement des droits civiques, et résultat du *Equal Opportunities Act*), Wieland a produit une oeuvre en utilisant les scènes coupées du documentaire original. L'artiste altère l'image filmique en la perforant d'une aiguille et par l'application de teintures utilisées dans son travail avec les textiles. Son usage des méthodes d'artisanat traditionnellement féminines pour modifier le film, et la répétition gestuelle rythmique utilisée dans son organisation, mêle avec adresse la cinématique structurale aux politiques féministes.

SOL LEWITT

Né en 1928 à Hartford (CT, États-Unis).

Décédé en 2007 à New York (NY, États-Unis).

Geometric Figures & Color, 1979

Livre d'artiste, 52 p. 21 x 21 cm.

Publié par Harry N. Abrams (New York, NY).

<http://e-artexte.ca/10197>

« [Les livres d'artistes] ne portent que la valeur des idées qu'ils contiennent. » – S.L.

Geometric Figures & Color est un document qui fait l'inventaire de possibilités épuisées. Le livre d'artiste, médium d'importance dans la pratique de LeWitt en raison de la primauté qu'il accorde au concept et à l'accessibilité avant la forme, joue avec les permutations et les combinaisons de formes – cercles, carrés, triangles, rectangles, trapèzes et parallélogrammes – et de couleurs primaires contrastée. Cette publication a été anticipée par *Wall Drawing #299* (1976), une oeuvre qui comprenait les trois couleurs primaires en tant que base d'une variété de lignes en une surface qui se rencontre pour créer des formes géométriques, et a été suivie par *Wall Drawing #340* (1980), qui comprenait des formes et des couleurs similaires. *Geometric Figures & Color* annonce les couleurs vibrantes qui suivront ensuite dans l'oeuvre de LeWitt, tout en employant les principes structuraux et génératifs qui ont manifesté une cohérence à travers les premiers *wall drawings*.

ADRIAN PIPER

Née en 1948 à New York (NY, États-Unis).
Vit et travaille à Berlin (Allemagne).

Untitled Project for 0 to 9 Magazine, 1969

Encre sur papier. 41 x 30 cm.

De la *Duration Piece # 8 Global : Part 1, Part 2* de Douglas Huebler (1973).

Publié par Castelli Gallery (New York, NY) et Galleria Sperone (Turin, Italie).

<http://e-artexte.ca/22391>

« Si vous êtes un lecteur lent, cela vous prendra environ 5 secondes pour lire cette phrase. » – A.P.

Cette citation ouvre le *Untitled Project* d'Adrian Piper, l'une de ses premières oeuvres montrée publiquement, parue dans le magazine de poésie *0 to 9*, édité par Vito Acconci et Bernadette Mayer. L'oeuvre se prête à l'exercice de déconstruire les temps de lecture et les types de lecteurs jusqu'à achèvement, compliquant l'exercice en y ajoutant des calculs et des variations de vitesse. L'idée, cependant, n'est pas de découvrir son classement en tant que lecteur, mais plutôt de distancier la voix narrative de celle de l'artiste. La pratique de Piper invite le lecteur à reconsidérer son rôle, à la fois dans le champ de l'art qu'au sein de la société. L'aspect autoréflexif présent dans l'oeuvre et introduit par l'artiste au prix de l'auto-effacement artistique. Le texte devient une surface miroitante à travers laquelle le lecteur peut se contempler à son tour.

Avec

ALEXIS O'HARA

Alexis O'Hara (n. 1969) est une performeuse transdisciplinaire oeuvrant à Montréal, qui explore le langage par la voix et la performance, en utilisant l'audio (en direct et enregistré), la vidéo et l'installation. En combinant l'expérimentation électronique avec le poids d'un humour noir critique, O'Hara génère l'inconfort et la curiosité dans son public, l'attirant par des mécanismes pop et le repoussant avec le son dissonant et la distorsion. Importante dans la scène cabaret de Montréal depuis 1997, la polyvalence d'O'Hara dans le médium et la performance de genre ouvre l'étendue de son oeuvre à la fois à l'échec et à la connectivité.

LAURIE ANDERSON

Née en 1947 à Glen Ellyn (IL, États-Unis).
Vit et travaille à New York (NY, États-Unis).

Tiré de *VISION, no. 4 : Word of Mouth, 1980*

3 disques vinyles, 1 livret et 1 coffret. 2 h, 32 min, 49 sec (total).

Publié par Crown Point Press et édité par Tom Marioni.

<http://e-artexte.ca/22990>

Vision était un périodique d'artiste actif entre 1975 et 1982. Intitulé *Word of Mouth*, ce 4e numéro prend la forme d'un coffret de 3 disques. Les collaborateurs étaient invités à enregistrer une présentation d'artiste de 12 minutes à la place d'une contribution textuelle. La rencontre s'est déroulée lors d'une semaine en janvier 1980, où 12 artistes invités se sont réunis sur l'île Ponape dans l'océan Pacifique. L'évènement avait pour but de favoriser un contexte d'exploration artistique par une approche multidisciplinaire. Les présentations avaient lieu chaque soir, prenant la forme de performances, de récits, d'explorations sonores ou encore de manifestes théoriques. Dans sa contribution apparaissant ici, Laurie Anderson joue entre réalité et fiction, à travers une série de courtes narrations qui témoignent de son expérience lors de son voyage vers l'île de Ponape. Plusieurs des histoires racontées sont dérivées de la première section de sa performance d'envergure *United States I-IV*, qui explorait les thèmes du mouvement et du voyage. Les autres artistes participants étaient Pat Steir, Robert Kushner, John Cage, Laurie Anderson, Marina Abramovic, Brice Marden, Tom Marioni, William T. Wiley, Joan Jonas, Daniel Buren, Bryan Hunt et Chris Burden.

MAN RAY

Né en 1890 à Philadelphie (PA, États-Unis).
Décédé en 1976 à Paris (France).

LEE MILLER

Née en 1907 à Poughkeepsie (NY, États-Unis).
Décédée en 1977 à Chiddingfold (Angleterre).

Extraits de *Autoportrait ou Ce qui manque à nous tous, 1930*

Film 9.5mm, noir & blanc. 5 min, 40 sec.

Tiré de *Man Ray Films* (2001), produit par les Éditions du Centre Pompidou (Paris, France).

<http://e-artexte.ca/25499/>

Autoportrait est un court métrage expérimental produit par Man Ray en collaboration avec son assistante de l'époque, la photographe et artiste Lee Miller. De 1929 à 1932, Miller était l'assistante de studio, l'amante et la muse de Ray. Elle a été introduite à la photographie dans sa jeunesse, et a poursuivi des études en théâtre, dessin et peinture, avant de devenir mannequin pour Condé Nast en 1927. Deux années plus tard, elle quitte Paris où elle rencontre Man Ray, qui lui apprend la photographie. Plusieurs images créditées à Man Ray ont été prises par Miller. Lors de son séjour à Paris, elle a rencontré plusieurs artistes surréalistes, notamment Jean Cocteau, qui lui a donné un rôle dans son premier long métrage *Le sang d'un poète* (1929). Après sa séparation de Ray, elle a continué à développer sa pratique photographique, couvrant la Deuxième Guerre mondiale et se concentrant plus tard sur le portrait. Dans cette courte séquence qu'on peut attribuer à Miller, Ray souffle des bulles avec la fumée de sa pipe, une image à la fois incendiaire et empreinte de légèreté.

JENNY HOLZER

Née en 1950 à Gallipolis (OH, USA).
Vit et travaille à Hoosick Falls (NY, USA).

Untitled, 6/24 des Inflammatory Essays, 1979-1982
Lithographie sur papier, édition illimitée. 43 x 43 cm.
420 - HOLZER, JENNY

« J'ai essayé de déterminer quelle forme serait à la fois inconfortable et enflammée, et j'ai choisi le manifeste. » - J.H.

Les *Inflammatory Essays* sont une série d'imprimés dont le contenu populiste est informé des lectures de Holzer de politiciens, de philosophes ou encore d'auteurs illuminés ou dérangés (de l'extrême gauche à l'extrême droite), tels qu'Emma Goldman, Adolf Hitler, Vladimir Lenin et Mao Tse-tung. Plus violent et exhortatoire que son travail précédent, *Truisms*, les *Essays* prennent une forme paramétrée : 100 mots divisés sur 20 lignes et imprimés sur du papier d'une taille définie et de couleur variée. Ces restrictions structurelles établissent une distinction avec les autres œuvres anonymes présentes dans l'espace public. De la moitié à la fin des années 1980, Holzer a copié les *Essays* sur les murs couverts de graffitis du Lower Manhattan, conformément à leur attrait populaire.

Avec (en ordre d'apparition) :

DANIEL BARROW, STEVE REINKE, LISA STEELE & KIM TOMCZAK, JO-ANNE BALCAEN ET ALEXIS O'HARA

DANIEL BARROW

Daniel Barrow (n. 1971) est un artiste montréalais qui œuvre avec la vidéo, le dessin, les arts d'impression et le cinéma. Connue pour son travail qui incorpore des technologies datées - spécialement avec ses « *overheard projection performances* » - les œuvres de Barrow, à la fois tendres et inquiétantes, s'inspirent des thèmes de l'isolement, de l'identité queer, de l'empathie et du fantastique. Citant Sam Raimi, Fellini et Brian de Palma comme des influences majeures, Barrow infuse ses récits narratifs de modes de pensée dichotomiques, qui demandent à être défaits. Ce processus devient doublement réflexif par son utilisation d'une technologie arcane pour discuter de dilemmes contemporains : Le bien versus le mal, la honte versus la fierté, l'expérience versus l'innocence.

STEVE REINKE

Steve Reinke (n. 1963) est un artiste vidéo canadien dont le travail sonde la société et la culture populaire, l'homosexualité et le désir, les théories de la perception visuelle, la psychanalyse (surtout en ce qui concerne la pulsion de mort) et la voix comme moyen de communication, de séduction et de subterfuge. En brouillant les lignes entre fiction et documentaire, puis en questionnant des notions d'authenticité, le travail de Reinke se lit comme des lettres au spectateur, comprenant des récits (habituellement exprimés par la voix de l'artiste lui-même) qui ajoutent des niveaux de sens - fictifs ou autres - aux images montrées. La voix de Reinke ajoute une nouvelle dimension aux histoires visuelles trouvées, filmées ou animées.

LISA STEELE & KIM TOMCZAK

Lisa Steele & Kim Tomczak (nés respectivement en 1947 & 1952) travaillent exclusivement en collaboration ensemble depuis 1983, année durant laquelle ils ont fondé Vtape, un centre d'arts médiatiques primé, à Toronto. Leur pratique collaborative est centrée sur la vidéo et la photographie et considère l'expérience individuelle : que représente le fait d'être doté d'une conscience et d'émotions dans une société technologique insensible, orientée sur les données. Steele & Tomczak utilisent un style documentaire pour saisir des sujets contemporains. Finalement, en réduisant à zéro l'individu en relation à la société, leur travail en vient à parler de la condition humaine au sens large.

JO-ANNE BALCAEN

Jo-Anne Balcaen (n. 1971) est une artiste montréalaise dont le travail pose des réflexions sur l'artiste visuel et sa pratique, s'intéressant à l'artiste comme participant du milieu et à sa relation à l'institution, ou encore à l'artiste qui évolue dans son atelier ou à la maison, en délibération avec des démons personnels. L'expérience notoire de Balcaen en administration des arts contribue à donner forme à son œil critique dans l'exploration de ces thèmes. À travers sa pratique multiforme, Balcaen emploie des expressions idiomatiques dérivées de la musique pop pour réfléchir sur la « *fan culture* » et sur les jeux de pouvoirs qui lient musiciens et admirateurs. Par divers procédés, elle explore ces intérêts, ainsi que ceux liés à la culture populaire au sens large.

ALEXIS O'HARA

Alexis O'Hara (n. 1969) est une performeuse transdisciplinaire oeuvrant à Montréal, qui explore le langage par la voix et la performance, en utilisant l'audio (en direct et enregistré), la vidéo et l'installation. En combinant l'expérimentation électronique avec le poids d'un humour noir critique, O'Hara génère l'inconfort et la curiosité dans son public, l'attirant par des mécanismes pop et le repoussant avec le son dissonant et la distorsion. Importante dans la scène cabaret de Montréal depuis 1997, la polyvalence d'O'Hara dans le médium et la performance de genre ouvre l'étendue de son œuvre à la fois à l'échec et à la connectivité.

ANGELA GRAUERHOLZ

Née en 1952 à Hambourg (Allemagne).
Vit et travaille Montréal (QC).

Privation Series, 2001

Images imprimées, 31 x 26 cm.

Tiré du catalogue *Angela Grauerholz : Scotia Bank Photography Award (2016)*.

Publié par Steidl (Göttingen, Germany).

<http://e-artexte.ca/27307>

Cette série a été développée à la suite d'un incendie qui a ravagé la majorité de la bibliothèque personnelle de Grauerholz et de son mari, menant à la perte de documents collectionnés sur une période de vingt-cinq années. Les vestiges restants – preuves tangibles de cette perte – illustrent un sentiment de privation. Ces images de documents carbonisés évoquent les bibliothèques détruites par la haine culturelle et le feu, de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie par Jules César jusqu'aux autodafés nazis des années 1930 ou encore de la *purification* de la littérature albanaise des bibliothèques du Kosovo au tournant du siècle. Ce sont des actes d'effacement permanent d'histoires, de connaissances et d'identités. Grauerholz a numérisé la couverture et le verso des vestiges, dont le contenu est obscurci ou évoqué par quelques indices visuels. Les images numériques de ces couvertures sont isolées de leur trame de fond pour en souligner le caractère d'objet, comme un éloge de la bibliothèque perdue et un symbole qui illustre la violence de la contingence.

DAVID TOMAS

Né en 1950 à Montréal (QC).
Vit et travaille à Montréal (QC).

Notes Towards a Photographic Practice, 1983

1 disque vinyle, 1 pochette. 18 min, 21 sec.

Produit par David Tomas.

<http://e-artexte.ca/3765>

Cet enregistrement présente une lecture de *Notes Towards a Photographic Practice*, un essai de David Tomas dont la transcription entière est comprise sur la pochette du disque. Le pressage sur un disque vinyle transparent crée un contraste avec la densité ressentie à travers le contenu. Par un jeu de superposition de plusieurs captations de la lecture, la voix de Tomas souligne la structure du texte et développe une rythmique qui découpe les idées évoquées. Abordant les mécanismes de la photographie contemporaine à travers le contexte historique et les réalités post-industrielles, le texte est ponctué de la phrase « *to begin over again* », qui suggère l'idée d'un nouveau début dans l'histoire de la photographie.

JON KNOWLES

Né en 1980 à Oshawa (ON).

Vit et travaille à Montréal (QC).

Works with Photography: The Professionals, 2013

Documentation visuelle. 41 images imprimées et 199 images numériques.

410 – KNOWLES, JON

Existant à la fois sous la forme d'impressions en couleurs et d'images numériques, le projet de Jon Knowles *Work with Photography : The Professionals* est une critique ludique et sophistiquée des conventions de la documentation photographique d'expositions. Dans le déroulement de toute exposition en galerie, l'art est documenté par un photographe professionnel. Après coup, ces images circulent dans une variété de contextes – comme matériel pour soutenir une demande de financement, en tant qu'illustrations pour des magazines ou des critiques dans des journaux, ou comme visuel lors de conférences d'artiste. Pour documenter son exposition à Vox, Centre de l'image contemporaine, Knowles a engagé simultanément 4 photographes montréalais bien connus : Guy L'Heureux, Denis Farley, Michel Brunelle et Sara A. Tremblay. Le résultat, à travers duquel les photographes sont à la fois vus à documenter l'art, les uns et les autres, devient un type d'action performance qui est une œuvre en elle-même. De cette façon, Knowles attire l'attention sur les mécanismes en périphérie qui renforcent et consolident l'autorité de l'artiste.

MICHAEL SNOW

Né en 1929 à Toronto (ON).

Vit et travaille à Toronto (ON).

Cover to Cover, 1975

Livre photographique, 320 p., noir & blanc. 23 x 18 cm.

<http://e-artexte.ca/6728>

Cover to Cover est une exploration des potentialités et limitations du livre comme forme d'art. L'exercice préliminaire, noyau de l'œuvre, montre l'artiste performant une série de gestes et d'actions, dont la documentation est captée par 2 caméras 35 mm positionnées à des points de vue différents. Il en résulte une chaîne perpétuelle de mouvements, qui s'étend d'une page à l'autre. À mi-chemin de l'ouvrage, le récit bascule à l'horizontal, forçant le lecteur à suivre cette nouvelle direction. Les images, imprimées pleine page, semblent repousser les possibilités textuelles aux confins de la reliure du livre, laissant au lecteur uniquement l'image photographique à déchiffrer et à manipuler.

DOUGLAS MOFFAT

Né en 1974 à London (ON).
Vit et travaille à Montréal (QC).

Montréal Phonographe, 2012

1 disque vinyle, 1 feuille et 1 pochette. 19 min, 6 sec.
Co-produit par The Dim Coast et Oral, avec un essai de Daniel Canty.
<http://e-artexte.ca/24066>

En réponse à une curiosité centenaire sur les potentialités du phonographe et sur la transcription de surfaces non conventionnelles en sons, le projet *Montréal Phonographe* utilise la ville comme un microsillon porteur d'un contenu sonore unique. En laissant glisser sur le sol urbain un stylus (aiguille) fait maison et capable de lire les singularités du terrain, Moffat révèle la présence d'une texture sonore du territoire montréalais sous nos pieds. Dans le but d'exprimer un paysage complet, la promenade enregistrée est délimitée par la forme d'une spirale à travers la ville et s'est déployée sur 25 sites, répartis de la côte de l'île jusqu'au parc du Mont-Royal. Telle un disque géant, la ville de Montréal prend corps à travers une nouvelle représentation dans cet enregistrement.

FRANÇOISE SULLIVAN

Née en 1925 à Montréal (QC).
Vit et travaille à Montréal (QC).

Promenade entre le Musée d'art contemporain et le Musée des beaux-arts de Montréal, 1970

32 photographies, noir & blanc, tirées du catalogue *Rétrospective* (1981), publié par le Musée d'art contemporain de Montréal (Montréal, QC).
<http://e-artexte.ca/4287>

« Je retourne au point zéro, au silence. Je dois me défaire des vieilles formes d'art qui ne correspondent plus à notre réalité. » – F.S.

Promenade, une documentation photographique d'une *dérive* effectuée par Sullivan entre le Musée d'art contemporain et le Musée des beaux-arts de Montréal, est considérée comme l'une des œuvres conceptuelles les plus importantes de son époque. Sullivan a photographié des intersections, lieux décisifs de sa trajectoire, plutôt que des points de repères, produisant ainsi un portrait choisi plutôt qu'une carte directe du territoire. La ligne tracée par les photographies en noir et blanc aplatit la géographie explorée par Sullivan, transformant les rues sinueuses de Montréal en une ligne droite. Cette œuvre a été réalisée par Sullivan au retour d'un premier voyage en Europe, la même année d'où est tirée la citation précédente. La marche de Sullivan, telle un paradoxe, renverse cet ordre de priorités, allant du nouveau vers le vieux.

MICHAEL SNOW

Né en 1929 à Toronto (ON).

Vit et travaille à Toronto (ON).

Canadian Art Presents : *The Walking Woman*, 1966

1 flexi-disc. 13 min.

Tiré de *Canadian Art*, no 102 (juillet 1966). Publié par Park Lane Recordings (Toronto, ON).

<http://e-artexte.ca/7489/>

Tiré du no 102 du magazine *Canadian Art* de juillet 1966, cet enregistrement comprend une conversation entre Michael Snow et la journaliste et critique d'art Wendy Michener. Y est abordé l'origine de l'utilisation de la figure de la *Walking Woman*, dont les variations sont récurrentes à travers la pratique de Snow, spécialement dans les années 1960 et notamment dans le contexte de l'Expo 67, où l'artiste a présenté une sculpture dans le pavillon de l'Ontario. Snow explique le choix de l'action de la marche et de la figure féminine, puis l'utilisation de ces formes pour questionner la notion de sujet.

JESSICA AUER

Née en 1978 à Montréal (QC).

Vit et travaille à Montréal, (QC) et Seyðisfjörður (Islande).

Views from Montreal Island, 2003-2004

12 images, jet d'encre sur papier bond. 28 x 22 cm.

410 – AUER, JESSICA

La pratique de Jessica Auer touche l'étude du paysage comme site culturel, s'intéressant aux thèmes qui connectent l'histoire, le lieu, le voyage et l'expérience culturelle. *Views from Montreal Island* réfléchit sur la signification derrière le fait de vivre dans une ville insulaire. Pour ce projet, Auer a visité le périmètre de l'île de Montréal pour en photographier les rives, le regard vers l'extérieur. Dans un parcours sans fin, similaire à un pèlerinage, Auer a utilisé une caméra grand-format comme outil pour prendre part à la contemplation. Les images qui en résultent forment un type de cartographie qui encercle l'île de Montréal, tout en lui tournant le dos, laissant le sujet qui dirige le regard photographique perpétuellement invisible. Les variations de saisons et de moments dans la journée suggèrent une superposition de temporalités complexe, qui questionne ultimement les notions bien ancrées de la subjectivité et du point de vue.

KID KOALA

Né en 1974 à Vancouver (BC).
Vit et travaille à Montréal (QC).

Drunk Trumpet Live at the Metro, Chicago, 2000

Catalogue d'exposition, 23p., 1 disque vinyle. 9 min, 58 sec.

Tiré de *Heavyweight Art Installation: Phase One: 1999 North American Tour, Live Painting Series*, publié par la galerie Liane et Danny Taran du centre d'art Saidye Bronfman (Montréal, QC).
<http://e-artexte.ca/14128>

« Louis Armstrong est l'un de mes musiciens préférés, spécialement pour son phrasé et sa manière de tordre les notes à la trompette. C'était une grande inspiration pour moi. [...] j'ai essayé de déformer le son en utilisant des disques pour voir si j'arriverais à extraire différentes lignes mélodiques d'une seule note. » – K.K.

Heavyweight Art Installation est un collectif formé en 1998 par Tyler Gibney, G Starship et Dan Buller, artistes initialement muralistes et graffeurs. Commissarié par David Liss, le projet s'est déployé en collaboration avec certains musiciens, notamment Kid Koala et Amon Tobin, qu'on peut entendre sur le disque qui accompagne le catalogue d'exposition. Eric San (Kid Koala) a popularisé une méthode d'utilisation de la table tournante comme un instrument mélodique, par la manipulation d'une longue note unique sous l'aiguille, à différentes vitesses et produisant différents tons. Puisque cette méthode est imprécise dans l'ajustement de la hauteur du son, il en résulte des notes vacillantes, désaccordées. Dans la pièce *Drunk Trumpet*, San utilise cette méthode pour créer une ligne de trompette qui évoque l'idée d'un trompettiste saoul, renforcée par l'utilisation de voix qui reproduisent elles aussi cet effet.

ELOISA AQUINO

Née en 1974 à Sao Paolo (Brésil).
Vit et travaille à Montréal (QC).

Brazilian Singers, 2014

Fanzine, 16 p., noir & blanc, couverture en couleurs. 13 x 10 cm.
Publié par B&D Press (Montréal, QC).
<http://e-artexte.ca/28174>

« D'une façon mystérieuse et extraordinaire, plusieurs générations de divas et de rockeuses brésiliennes sont lesbiennes. Mais pourquoi ? Et est-ce même vrai ? » – E.A.

B&D Press, projet d'Eloisa Aquino, publie la série *The Life and Times of Butch Dykes* pour célébrer et valider l'identité lesbienne. Par l'utilisation du modèle du fanzine, Aquino produit des livrets photocopiés qui révèlent des histoires vécues à propos de femmes qui questionnent les notions de genre et de sexualité dans leur vie et leurs travaux. De grands noms de l'histoire tels que Claude Cahun et Gertrude Stein ont été sélectionnés et posés aux côtés de figures contemporaines comme J.D Samson et Jenny Shimizu, ou d'écrivaines telles que Judith Butler et Audre Lorde. Les questions de prise de parole et de silence ont été importantes pour les gays, lesbiennes et autres communautés marginalisées. Avec *Brazilian Singers*, Aquino explore le paradoxe de ces voix célèbres et de ces corps en marge. À la fois drôle et informative, Aquino souligne l'importance du potinage à l'intérieur de la culture queer, en tant que force positive et révélatrice de potentialités.

Avec **DAYNA MCLEOD**

Dayna McLeod (1972 -) est une artiste montréalaise qui travaille avec la performance et la vidéo. Sa pratique, empreinte d'humour, se centralise sur l'exploitation des conditions sociales et matérielles du corps, par l'utilisation du cabaret, de la durée, de la vidéo à un canal et des pratiques d'installation. Sa dernière pièce, *Uterine Concert Hall*, est une performance médiatique vaginale, qui fait participer son utérus à la fois comme scène et instrument de production. Outillée d'un stéthoscope, l'audience extérieure est invitée à écouter les échos du récital offert par la chaire même de l'artiste, équipée d'un haut-parleur interne.

LAWRENCE WEINER

Né en 1942 à New York (NY, États-Unis).

Vit et travaille à New York (NY, États-Unis).

Lawrence Weiner, 1987

2 pochoirs en carton, 1 enveloppe. 33 x 23 cm.

Publié par le Centre National d'Art Contemporain de Grenoble (France).

<http://e-artexte.ca/12459/>

Composée de deux pochoirs et d'une enveloppe qui comprend des directives, cette œuvre de Lawrence Weiner a été envoyée à 7 000 adresses tirées de la liste de contacts du Magasin, Centre national d'art contemporain de Grenoble, se déployant dans l'idée d'une exposition en ces multiples lieux. Sur les pochoirs se trouve la phrase : « Une boîte faite en bois bâtie sur les cendres d'une boîte faite en bois ». Questionnant la notion d'auteur et exprimant la nature conceptuelle de la pièce, ces pochoirs – l'un en français, l'autre en anglais, renferment la description d'une idée à réaliser (ou non), par l'artiste (ou quelqu'un d'autre).

Avec **MORIDJA KITENGE BANZA**

La pratique artistique de Moridja Kitenge Banza (n. 1980) occupe les interstices entre fiction et réalité. Il explore l'histoire, la mémoire et l'identité de ces espaces, et interroge les agendas sociaux, politiques et économiques qui les mettent en forme. Son travail questionne et s'inspire de l'iconographie employée pour représenter l'identité nationale : les hymnes, la monnaie et les programmes scolaires. Par l'utilisation d'une variété de médiums tels que la peinture, la photographie, la vidéo et le son, les recherches de Kitenge Banza creusent dans l'histoire locale pour explorer les effets du colonialisme sur l'Afrique, l'Europe et le Canada.

BRADY CRANFIELD

Né en 1970 à Edmonton (AB).
Vit et travaille à Vancouver (BC).

KATHY SLADE

Née en 1966 à Pointe-Claire (QC).
Vit et travaille à Vancouver (BC).

12 Sun Songs, 2009

1 disque vinyle, une pochette. 42 min, 32 sec.
Produit par JRP Ringier (Zurich, Suisse) et Or Gallery (Vancouver, BC).
<http://e-artexte.ca/24416>

12 Sun Songs de Cranfield & Slade est un disque vinyle d'un jaune éclatant, contenant des reprises de chansons pop sous la thématique du soleil. L'album combine des chansons jouées avec des instruments électriques et acoustiques à des paysages sonores captés à divers endroits de Vancouver. À la façon d'un album conceptuel des années 1970, les artistes présentent une douzaine de chansons organisées pour représenter une journée, dans une progression de pièces qui portent sur le levé du soleil jusqu'au crépuscule. Les pièces alternent des classiques tels que *Here Comes the Sun* des Beatles ou *Waterloo Sunset* des Kinks, avec des pièces moins connues telles que *Sun* de la chanteuse et compositrice Margot Guryan, ou *Where Evil Grows* des Vancouverois The Poppy Family. Comme une bonne compilation, *12 Sun Songs* utilise une thématique – Le soleil, une journée – comme structure commissariale de la sélection. Comme c'est le cas avec d'autres formes d'appropriation, les reprises de chansons questionnent la notion d'auteur.

JO-ANNE BALCAEN

Née en 1971 à La Broquerie (MB).
Vit et travaille à Montréal (QC).

Screaming Girls, 2005

Vidéo numérique, noir & blanc. 2 min, 58 sec.
410 – BALCAEN, JO-ANNE

À travers sa pratique multiforme, Balcaen emploie des expressions idiomatiques dérivées de la musique pop pour réfléchir sur la « fan culture » et sur les jeux de pouvoirs qui lient musiciens et admirateurs. Dans *Screaming Girls*, Balcaen s'approprie des images filmées représentant des adolescentes captivées par des performances rock'n'roll. En retirant le performeur du spectacle, l'artiste redirige l'attention du centre vers la périphérie : le public. Qui peut exprimer sa voix, et qui est rendu muet dans le processus ? Dénué de son, cet acte familier de l'adulation pop devient l'étude d'une hystérie collective, à la fois extasiée et hors de contrôle. Alors que l'intensité de l'expression culmine, l'artiste rend visible la ferveur entretenue par la culture populaire. Ces dynamiques restent actives et s'opèrent aujourd'hui à la fois en musique et en politique. Par une manipulation subtile, l'audience de Balcaen subvertit et renverse le pouvoir du performeur.

NELSON HENRICKS

Nelson Henricks (n. 1963) est diplômé du Alberta College of Art and Design. En 1991, il s'est installé à Montréal où il a obtenu un baccalauréat en cinéma de l'Université Concordia. Henricks a enseigné l'histoire de l'art et production vidéo à l'Université McGill, à l'UQAM et à l'Université de Montréal. Ses textes ont été publiés dans des catalogues d'exposition, des revues et dans de nombreuses anthologies. Musicien, écrivain, conservateur et artiste, Henricks est mieux connu pour ses vidéogrammes et ses installations vidéo, qui ont été présentés à travers le monde, notamment au MoMA (New York), dans le cadre de la série *Video Viewpoints*. Il a été récipiendaire du Prix Bell Canada d'art vidéographique en 2002 et a reçu le *Board of Governors' Alumni Award of Excellence* de l'Alberta College of Art and Design en 2005. Une rétrospective mi-carrière de son travail a été présentée à la galerie Leonard et Bina Ellen à Montréal en 2010. Ses oeuvres sont dans la collection du Musée des beaux-arts du Canada, du Museum of Modern Art (New York), du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal, entre autres. Henricks termine actuellement un doctorat à l'Université du Québec à Montréal.

DOCUMENT XXL

Commissariat par Nelson Henricks

Mains: Peter Bleumortier and Moridja Kitenge Banza

Voix: Jo-Anne Balcaen, Daniel Barrow, Moridja Kitenge Banza,
Dayna McLeod, Alexis O'Hara, Steve Reinke, Lisa Steele & Kim Tomczak.

Assistance à la recherche: Stephanie Creaghan and Frédérique Duval

Assistance à la production: Peter Bleumortier

Ce projet a reçu le support d'une bourse de développement professionnel de la Part-time Faculty Association de l'Université Concordia.

Nelson Henricks aimerait remercier les artistes participants pour l'enthousiasme et les encouragements témoignés tout au long du développement du projet.

Merci également aux membres de l'équipe d'Artexte, Sarah Watson, Zoë Tousignant, Jessica Hébert, Hélène Brousseau et Frédérique Duval pour leur soutien et assistance inestimables tout au long du projet, et à Optica pour la location d'équipement.

ARTEXTE

GENERAL IDEA – WILLOUGHBY SHARP – YVES BOULIANE
& JOHN HEWARD – MARINA ABRAMOVIC & ULAY
ON KAWARA – JOYCE WIELAND – SOL LEWITT
ADRIAN PIPER – ALEXIS O'HARA – LAURIE ANDERSON
MAN RAY & LEE MILLER – JENNY HOLZER – DANIEL BARROW
STEVE REINKE – LISA STEELE & KIM TOMCZAK
ANGELA GRAUERHOLZ – DAVID TOMAS – MICHAEL SNOW
JON KNOWLES – DOUGLAS MOFFAT – FRANÇOISE SULLIVAN
JESSICA AUER – LAWRENCE WEINER – MORIDJA KITENGE BANZA
KID KOALA – ELOISA AQUINO – DAYNA MCLEOD
JO-ANNE BALCAEN – BRADY CRANFIELD & KATHY SLADE

ISBN : 978-2-923045-19-1

