

ÉVEIL

VOX image contemporaine
contemporary image

NUMÉRO 9, MAI 2004

Mark Lewis, *Algonquin Park, Early March*, 2002, film 35 mm couleur transféré sur DVD, 4 min.
Vue de l'installation à la Kunsthalle Bern, Allemagne. Avec l'aimable permission de l'artiste.

Mark Lewis, *Algonquin Park, September*, 2001, film 35 mm couleur transféré sur DVD, 2 min 31 s. Vue de l'installation au Musée d'art contemporain Kiasma, Helsinki. Photo : Pirje Mykkänen. Avec l'aimable permission de l'artiste.

D'origine canadienne, Mark Lewis vit et travaille à Londres. Depuis le milieu des années 1990, il explore les procédés du cinéma afin d'interroger son histoire et ses conventions. Souvent filmées en Cinemascope et transférées en DVD, ses œuvres prennent la forme de très grandes projections dans de vastes espaces. Reconnu tant en Amérique qu'en Europe, son travail a fait l'objet de maintes expositions individuelles. Ses films ont également été présentés dans des expositions collectives qui ont conceptualisé l'intérêt grandissant des artistes contemporains pour les propriétés temporelles et narratives du cinéma : *Re-makes* au CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, *(Based upon) True Stories*, au Witte de With à Rotterdam, en 2003, *Liverpool Biennial* à la Tate Liverpool, en 2002, le Mois de la Photo à Montréal, en 2001, *Intelligence: New British Art 2000* à la Tate Britain de Londres, en 2000, *Cinema! Cinema! The Cinematic Experience* au Stedelijk Van Abbemuseum d'Eindhoven, en 1999, et *L'effet cinéma*, au Musée d'art contemporain de Montréal, en 1997.

Mark Lewis was born in Canada; he lives and works in London. Since the mid-1990s, he has explored the techniques of cinema in order to question its history and conventions. His works, often filmed in Cinemascope and transferred to DVD, take the form of very large projections in vast spaces. Recognized both in North America and in Europe, his films have been featured in many solo exhibitions and have been presented in group exhibitions that have conceptualized the growing interest of contemporary artists in the temporal and narrative properties of film: Re-makes at CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, and (Based upon) True Stories, at Witte de With in Rotterdam, in 2003; Liverpool Biennial at the Tate Liverpool, in 2002; Mois de la Photo à Montréal, in 2001; Intelligence: New British Art 2000 at the Tate Britain in London, in 2000; Cinema! Cinema! The Cinematic Experience at the Stedelijk Van Abbemuseum d'Eindhoven, in 1999; and L'effet cinéma, at the Musée d'art contemporain de Montréal, in 1997.

Isabelle Hayeur vit et travaille à Montréal. Depuis la fin des années 1990, elle s'est fait connaître par sa production vidéo et ses montages numériques grand format. À la fois séduisantes et angoissantes, ses œuvres présentent de vastes paysages panoramiques qui dénoncent les no man's land que laissent apparaître les civilisations modernes et contemporaines. Ses images numériques ont été présentées en solo au Québec et au Canada ainsi que dans plusieurs expositions collectives : *Lieux anthropiques* présentée par VOX au Centro Cultural Casa Vallarta à Guadalajara au Mexique, *Tomorrow's New* à la galerie Hippolyte à Helsinki en Finlande, en 2003, *Chantiers* au Centre des arts actuels Skol et *Plan Large* à Quartier éphémère dans le cadre du Mois de la Photo à Montréal, en 2001. Fort remarquée, sa participation à ce dernier événement lui a valu le prix Contact pour la relève. Sélectionnées dans des festivals internationaux, ses vidéos parcourent le monde.

Dans le cadre de cette exposition, VOX présente également un projet *in situ* dans la vitrine de son nouvel espace.

Isabelle Hayeur, *Élévation*, 2004, épreuve numérique, 97 x 348 cm. Avec l'aimable permission de l'artiste.

Isabelle Hayeur lives and works in Montreal. Since the late 1990s, she has been known for her video production and large-format digital montages. Both appealing and alarming, her works present vast panoramic landscapes that denounce the no-man's-lands that modern and contemporary civilizations allow to emerge. Her digital images have been presented in solo exhibitions in Quebec and Canada as well as in a number of group exhibitions: Lieux anthropiques, presented by VOX at the Centro Cultural Casa Vallarta, Guadalajara, Mexico, and Tomorrow's New at the Hippolyte Gallery, Helsinki, Finland, in 2003; Chantiers at Centre des arts actuels Skol, and Plan Large at Quartier éphémère as part of Mois de la Photo à Montréal, in 2001. Her participation in this last event attracted much attention and earned her the Prix Contact for young artists. Selected for showing at international festivals, her videos circulate throughout the world.

As part of this exhibition, VOX is also presenting an in situ project in the window of the new space.

AWAKENING

Today, can the image still awaken us to something that is not already in the world, something that is not already constituted in images? Can it still dazzle us? Can it still make us imagine and perceive reality in another way? What place does it give to consciousness? Inspired by the critical reflections of Eduardo Cadava in *Words of Light: Theses on the Photography of History*, on the German philosopher Walter Benjamin's concept of photography and memory, this exhibition addresses the image in relation to the process of awakening, as a moment of apparition and unveiling. Evanescent, fluid, and fleeting, awakening is an intermediary state between sleep and consciousness. It is the unique moment in which dreams dissolve into reality and lucidity. The works presented here, in photographs, video, and film, all have this quality of apparition. Although they are very different, these images, emerging from uncertain or unconscious spaces, all seem to spring out of nowhere.

To film, photograph, and record the delicate instant that metaphorically conveys the moment of awakening might seem a true tour de force. Its transitory nature, involving particular attention to movement and its inscription in time, invites those sensitive to it not only to playful and poetic discoveries but also to formal explorations that change our habits and perceptions and our ways of understanding reality. Thus, the camera moves very slowly, the luminous atmospheres are of a powerful and disturbing intensity, the subtle transformations sometimes border on blindness, complex constructions of images topple reality, and visual effects suddenly transport us from a temporal and narrative register to a different one.

By questioning the properties of cinema, **Mark Lewis's** films have always had a special quality. While we require cinematographic images to do something – to catch us up in the heart of the action – Lewis lets them simply appear. In the two films shot in Algonquin Park, *Algonquin Park, September* and *Algonquin Park, Early March*, the image unveils the setting in an extremely slow movement. As during a slow awakening, the atmospheric qualities of the landscape – an autumn mist and a pure bright winter light – confer upon the image a somnolence that recalls the sublime effects of romantic painting¹. Passing from abstract to figurative like an apparition, nature gradually awakens before our eyes until its sublime dimension fades into a more tangible and concrete presence. The image borrows its fluidity from nature. Lewis has finely expressed, in cinematographic language, the extremely evanescent and ephemeral conditions of the image's moments of blossoming and fading.

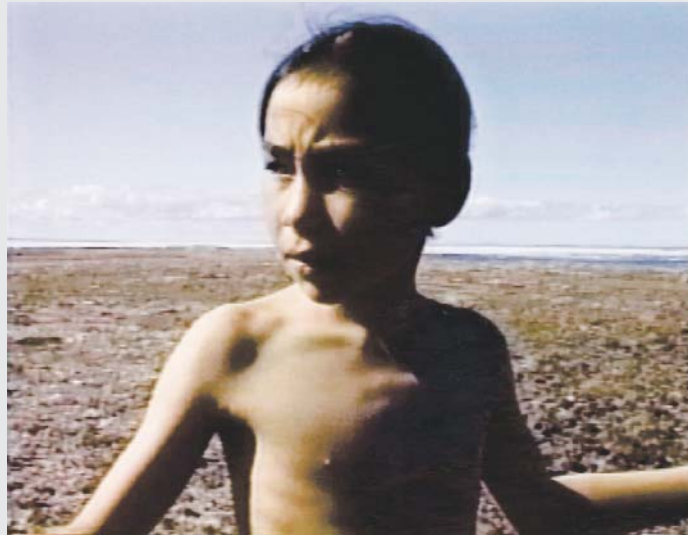
It is well known that the strength of the image can awaken the consciousness to greater lucidity while simultaneously as it can, paradoxically, manipulate or blind it. If we look closely, **Isabelle Hayeur's** digital images invite us to observe the "landscape" dimension of the world with a foreign sentiment that places us on the lookout for modern and contemporary industrial developments. Each of her panoramic views presents a falsely idyllic landscape, a sort of reconstructed paradise with a disenchanted, and disquieting, element. The digital composition allows for a sophisticated structure in which incoherent places cross over and meet each other through almost imperceptible visual links. But the atmosphere, both familiar and foreign, that floats above the surface reveals the inhuman, artificial aspects of the sites, and the loss of their natural properties. Surveying the landscapes to decipher the smallest details, the eye perceives the ruins and remains on the edges of zones where civilizations have built dreams and utopias.

Awakening is also an opening to memories and unconscious processes where images are encrusted, that at any moment, threaten to emerge and reappear. With *Aqtuqsi (My Nightmare)*, one of her first narrative videos, **Mary Kunuk** presents a nightmare that terrified her in her sleep when she was eleven or twelve years old. We have all encountered the resistance of a dream to let itself be told. Borne by emotion or sensation, oniric images lose their preciseness at the moment we awake, and when we try to express or recount them, we are inevitably faced with forgetfulness and the difficult task of re-remembering. To illustrate her dream, Kunuk has played on different qualities and textures. We travel from one place and time to another, from thought to reality, while the image itself changes visual and narrative register, from documentary to fiction, from black and white to colour, from video to computer animation. These passages are also marked by rhythmic changes that affect how the image and sound unfold. Fluctuating and discontinuous, like memory flashes, the movement varies in parallel to the staccato rhythm of an Inuit song, which, off-screen, recounts the young girl's nightmare.

The exhibition *Fabulation*, which will be presented from August 28th to October 16th, will address another particularity of contemporary images through the inverse movement of the awakening process, not from the viewpoint of apparition but from that of transfiguration.

Marie Fraser, guest curator

¹ For a more in-depth discussion of the relationship between the two versions of *Algonquin Park* and the sublime in painting, see Bernard Fibicher, "Painterly Aspects: Mark Lewis's New Films," *Canadian Art*, vol. 20, no. 3 (Fall 2003): 90–93.

Aqtuqsi est un rêve dont il faut s'éveiller, un cauchemar paralysant. « J'ai décidé de filmer mon *aqtuqsi*. C'est vraiment très intéressant, car ce n'est pas seulement un cauchemar ou un rêve au sens où on l'entend. Un *aqtuqsi* est quelque chose qui vous paralyse lorsque vous dormez ». Mary Kunuk vit et travaille à Igloolik dans les territoires du Nunavut. Membre du collectif inuit Arnait Video Production (Atelier vidéo de femmes) fondé à Igloolik en 1991, elle pratique la vidéo depuis 1993. Plusieurs de ses œuvres sont le fruit d'un processus de collaboration avec sa communauté, sa famille ou d'autres vidéastes, dont Marie-Hélène Cousineau. Ses vidéos sont aujourd'hui présentées partout dans le monde. Dans *Souffle / Breathing*, ouvrage qui vient de paraître chez Optica, Nicole Gingras présentait cette œuvre comme faisant partie des nouvelles esthétiques de la vidéo contemporaine.

An aqtuqsi is a dream from which one must wake up, a paralyzing nightmare. "I decided to put my aqtuqsi in video. It's so interesting because it is not a nightmare or a regular dream. An aqtuqsi is something that can paralyze you when you're sleeping." Mary Kunuk lives and works in Igloolik, Nunavut. A member of the Inuit collective Arnait Video Production (Women's video workshop), founded in Igloolik in 1991, she has been making videos since 1993. A number of her works are the result of a collaborative process with her community, her family, or other video artists, including Marie-Hélène Cousineau. Her videos are now presented all over the world. In the publication Souffle/Breathing, which was just published by Optica, Nicole Gingras presented this work as part of the new aesthetics of contemporary video.

POUR INAUGURER SON NOUVEL ESPACE, VOX, CENTRE DE L'IMAGE CONTEMPORAINE PRÉSENTE DEUX EXPOSITIONS SUR LE THÈME DE L'ÉVEIL ET DE LA FABULATION

ÉVEIL COMMISSAIRE : MARIE FRASER

ISABELLE HAYEUR, MARY KUNUK ET MARK LEWIS

DU 8 MAI AU 10 JUILLET 2004, VERNISSAGE LE SAMEDI 8 MAI À 16 H

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES LE SAMEDI 8 MAI À 15 H

L'image peut-elle encore aujourd'hui nous éveiller à quelque chose qui ne soit pas déjà dans le monde, à quelque chose qui ne soit pas déjà constitué en image ? Peut-elle encore nous éblouir ? Peut-elle encore conduire à imaginer et à percevoir la réalité autrement ? Quelle place accorde-t-elle à la conscience ? Inspirée de la réflexion critique d'Eduardo Cadava, dans *Words of Light: Theses on the Photography of History*, sur la conception de la photographie et de la mémoire chez le philosophe allemand Walter Benjamin, cette exposition aborde l'image en fonction du processus d'éveil, comme un moment d'apparition et de dévoilement. Évanescent, fluide et transitoire, l'éveil est l'état intermédiaire d'un mouvement entre le sommeil et la conscience, il est ce moment très singulier où le rêve se dissipe au profit d'une réalité, d'une lucidité. Utilisant la photographie, la vidéo ou le film, les œuvres qui sont présentées ont toutes cette qualité d'apparition. Quoique fort différentes, ce sont des images émergeant de lieux incertains ou inconscients qui semblent surgir de nulle part.

Filmer, capter et enregistrer l'instant fragile que traduit métaphoriquement la notion d'éveil peut sembler un véritable tour de force. Impliquant une attention particulière au mouvement et à son inscription dans le temps, sa nature transitoire invite à être sensible non seulement à des aspects oniriques et poétiques mais aussi à des explorations formelles qui transforment nos habitudes de perception et nos manières de comprendre la réalité. Ainsi, la caméra bouge vraiment lentement, les atmosphères lumineuses sont d'une intensité forte et trouble, les transformations subtiles frôlent parfois l'aveuglement, des échafaudages complexes d'images font basculer la réalité, des effets visuels nous font passer brusquement d'un registre temporel et narratif à un autre.

Remettant en question les propriétés du cinéma, les films de **Mark Lewis** ont toujours eu une qualité particulière. Alors qu'on exige des images cinématographiques qu'elles fassent quelque chose, qu'elles nous happent au centre d'une action, Mark Lewis leur permet tout simplement d'apparaître. Dans les deux films tournés au parc Algonquin, *Algonquin Park*, *September* et *Algonquin Park*, *Early March*, l'image dévoile

les lieux dans un mouvement extrêmement ralenti. Comme lors d'un lent processus d'éveil, les qualités atmosphériques du paysage — une brume automnale et un pur éclat de lumière hivernale — confèrent à l'image une somnolence qui rappelle les effets sublimes de la peinture romantique¹. Passant de l'abstrait au figuratif telle une apparition, la nature s'éveille progressivement sous nos yeux jusqu'à ce que sa dimension sublime s'évanouisse au profit d'une présence plus tangible et concrète des lieux. L'image emprunte sa fluidité à la nature. Mark Lewis a finement exprimé dans un langage cinématographique les conditions extrêmement évanescences et éphémères de l'image, ses moments d'éblouissement et d'évanouissement.

Il est bien connu que la force de l'image peut éveiller la conscience à une plus grande lucidité en même temps qu'elle peut paradoxalement la manipuler ou la rendre aveugle. Si l'on y regarde de près, les images numériques d'**Isabelle Hayeur** invitent à observer la dimension « paysage » du monde avec un sentiment d'étrangeté qui nous met à l'affût des développements industriels modernes et contemporains. Sous forme de vues panoramiques, chacune présente un paysage trompeusement idyllique, une sorte de paradis reconstruit que la dimension désenchantée vient toutefois rendre inquiétant. La composition numérique permet un échafaudage sophistiqué où des lieux sans cohérence se croisent et se rencontrent grâce à des raccords visuels quasi imperceptibles. Mais l'atmosphère à la fois familière et étrange qui plane sur toute la surface révèle l'aspect inhumain des lieux, leur facticité, la perte de leurs propriétés naturelles. Parcourir les paysages pour en déchiffrer les moindres détails, l'œil captera les ruines et les restes en marge des zones où les civilisations ont bâti leurs rêves et leurs utopies.

L'éveil ouvre également sur la mémoire et les processus inconscients où s'incrument des images qui, à tout instant, menacent de surgir et de réapparaître. Avec *Aqtuqsi (My Nightmare)*, une de ses premières vidéos narratives, **Mary Kunuk** met en scène un cauchemar qui l'a terrifiée dans son sommeil alors qu'elle avait onze ou douze ans. On s'est tous un jour heurté à la résistance du rêve à se laisser raconter. Portées par une émotion, une sensation, les images oniriques

perdent leur précision au moment du réveil et, lorsqu'on tente de les exprimer ou de les raconter, on se heurte inévitablement à l'oubli ainsi qu'au difficile travail de remémoration. Pour figurer son rêve, Mary Kunuk a joué sur différentes qualités et textures. On voyage d'un lieu et d'un temps à un autre, du songe à la réalité, alors que l'image elle-même change de registre visuel et narratif, du documentaire à la fiction, du noir et blanc à la couleur, des images tournées en vidéo à des dessins animés par ordinateur. Ces passages sont aussi marqués par des changements rythmiques qui affectent le défilement de l'image et du son. Fluctuant et discontinu, comme l'irruption — les *flashes* — de la mémoire, le mouvement varie parallèlement au rythme saccadé d'un chant inuit qui, en hors-champ, raconte le cauchemar de la jeune fille.

Marie Fraser, commissaire invitée

¹ Pour une discussion plus approfondie du rapprochement entre les deux versions d'*Algonquin Park* et le sublime en peinture, voir Bernard Fibicher, « Painterly Aspects. Mark Lewis's New Films », *Canadian Art*, vol. 20, n° 3, automne 2003, p. 90-93.

L'Équipe de VOX

Direction artistique : Marie-Josée Jean
Direction administrative : Pierre Blache
Coordination générale : Claudine Roger
Adjointe administrative : Michelle Bush
Technicien au montage : Gilles Cousineau
Stagiaire : Céline Huez

Correction : Micheline Dussault
Traduction : Käthe Roth
Graphisme : VOX

VOX, centre de l'image contemporaine

1211 boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) Canada H2X 2S6
Du mardi au samedi de 11 h à 17 h

Tél. : 514.390.0382 Fax : 514.390.8802
Courriel : vox@voxphoto.com
Site Internet : www.voxphoto.com

VOX est membre du RCAAQ.
ISSN 1706-2322

FABULATION COMMISSAIRE : MARIE FRASER

DU 28 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2004, VERNISSAGE LE SAMEDI 28 AOÛT À 16 H

L'exposition *Fabulation* abordera une autre particularité des images contemporaines à travers le mouvement inverse du processus d'éveil, non pas du côté de l'apparition mais de celui de la transfiguration.

Conseil des arts
et des lettres

LE CONSEIL DES ARTS
DU CANADA
DEPUIS 1957

THE CANADA COUNCIL
FOR THE ARTS
SINCE 1957

CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL

Ville de Montréal

Fonds de stabilisation et de
consolidation
des arts et de la culture
du Québec

LES BRASSEURS RJ
www.brasseursrj.com

Isabelle Hayeur, *Élévation* (détail), 2004, épreuve numérique, 97 x 348 cm. Avec l'aimable permission de l'artiste.

