

Polyphonies

Véronique Leblanc - commissaire

© Sophie Castonguay, *Isegoria*, 2011. Performance avec récitants. Avec l'aimable permission de l'artiste. Photo : Simon Gosselin.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Vernissage

Le samedi 18 avril, 15h

Performances :

Anne-Marie Ouellet, 15h30

Sophie Castonguay, 16h30

Exposition

18 avril - 13 juin 2015

Du mardi au samedi de 12h à 17h

Performances Anne-Marie Ouellet

Le samedi 25 avril, 14h

Le jeudi 14 mai, 19h30

Visites commentées

Le dimanche 26 avril, 14h

Véronique Leblanc

Tous les samedis durant l'exposition

Guide sur place

Conférence et discussion

Le jeudi 16 avril, 19h

Kaya Behkalam et Azin Feizabadi

On Projection, 2013-

Goethe-Institut Montréal

1626, boul. St-Laurent, bureau 100

Le dimanche 19 avril, 15h

Dave Ball et Oliver Walker

Dinner Party, 2015

Broue Pub Brouhaha

5860, av. de Lorimier

5445 avenue de Gaspé, #106
Montréal (Qc) Canada H2T 3B2
514.874.1666_info@optica.ca

www.optica.ca

L'exposition *Polyphonies* réunit les œuvres de huit artistes, incluant deux duos, qui mettent en scène une pluralité de voix. Tantôt fondées sur des approches documentaires qui s'apparentent à l'exercice du terrain anthropologique (entrevue, questionnaire), tantôt axées sur l'invention de situations fictionnelles à l'intérieur desquelles on rejoue différentes formes d'archives, ces œuvres orchestrent la parole de façon à ce que les propositions des artistes créent un écart avec la réalité documentée. Elles s'approprient des manières de se raconter (au passé, au présent et au futur) pour problématiser les constructions identitaires et idéologiques qui prennent forme dans l'usage de la parole.

Le projet d'installation performative *Penser le futur* (2013-2015) élaboré par **Anne-Marie Ouellet** (Québec) procède à une réorganisation des résultats obtenus dans le cadre d'un sondage effectué auprès de 187 personnes portant sur les perceptions générales du futur. En manipulant les réponses qui lui ont été données, elle interroge les mécanismes de polarisation et de normativité qui agissent dans la fabrication de l'opinion publique.

Réalisé avec la collaboration d'un petit groupe de clients réguliers et d'employés d'un bar de quartier, *La Taverne* (2015) d'**Emmanuelle Léonard** (Québec) montre une succession d'individus s'adressant à la caméra. Les préoccupations et les convictions exprimées par les protagonistes inscrivent l'expression de l'expérience personnelle dans la vie sociale de l'endroit en même temps qu'elle situe les individus entre marginalité et stéréotype.

Dans la vidéo *Don't do it Wrong* (2007), **Katarina Zdjelar** (Serbie / Pays-Bas) pose un regard sur le moment où, chaque matin, les élèves d'une école primaire d'Istanbul chantent l'hymne national à l'entrée des classes. Alors que la formation des élèves en rangs évoque un « corps collectif » au sein duquel l'individu fait un avec la nation, le comportement des enfants contrevient sans cesse à l'unité qu'on tente de leur imposer.

L'installation vidéo *The Negotiation* (2010), réalisée en duo par **Kaya Behkalam** (Allemagne / Égypte) et **Azin Feizabadi** (Iran / Allemagne), observe les rapports conflictuels qui s'instaurent entre les individus d'un groupe débattant de leur conception de la révolution. Dans une double projection, les voix des acteurs alternent avec celle d'un narrateur en plus de s'amalgamer à des éléments visuels et textuels qui infléchissent le discours. C'est par une sorte de stratification narrative que cette œuvre traite de représentation, de réinterprétation de l'histoire récente et d'élaboration de l'imaginaire.

Avec *La part du lion* (2015), **Sophie Castonguay** (Québec) convie le spectateur au déploiement d'un discours polysémique devant un ensemble de tableaux créés par ses pairs. Affirmant le rôle du langage dans l'acte même de percevoir, l'œuvre performée par un récitant place le visiteur dans une zone d'incertitude entre l'image peinte et l'image projetée, le visible et le dicible, bref, entre ce qui est là et le sens à fabriquer dans une situation donnée.

Le projet participatif *Dinner Party* (2011-2015) de **Dave Ball** et **Oliver Walker** (Royaume-Uni / Allemagne) fait appel à huit personnes ne s'étant jamais rencontrées et acceptant de se prêter au jeu d'une discussion « médiatisée » autour d'un repas servi par les artistes. Quatre des convives sont dissimulés dans des pièces différentes et sont chargés d'animer la discussion de quatre autres invités assis à la table de la pièce centrale à l'aide de téléphones et d'écouteurs. Réactualisée à Montréal du 15 au 22 avril 2015, cette expérience interrompt les modes de socialité habituels en dissociant communication verbale et non-verbale.

Construites selon des structures polyphoniques ou utilisant la polyphonie comme méthode, les œuvres de l'exposition sondent la complexité des rapports entre individualité et collectivité. Chacune des œuvres met en place un espace discursif dans lequel la conviction intime, l'expérience individuelle et la croyance rencontrent les sphères sociale et institutionnelle. De la normativité à la dissension, de l'assujettissement à l'autodétermination et surtout dans la négociation constante entre ces extrêmes, l'ensemble des œuvres se rapporte à la constitution d'espaces publics et politiques ainsi qu'aux conditions de possibilités du vivre-ensemble.

En accord avec la dimension polyphonique des œuvres, l'exposition propose d'envisager les œuvres comme autant de « voix » issues de contextes sociaux, politiques et historiques distincts, trouvant des échos les unes dans les autres et résonnant avec des préoccupations partagées à une échelle plus globale. En s'intéressant aux notions d'appartenance, de différence, de représentation, de normativité et de commun, elles problématisent les relations de pouvoir qui s'instaurent dans l'utilisation du langage et interrogent les processus par lesquels les constructions identitaires et idéologiques participent à l'articulation de la vie commune.

Véronique Leblanc

Véronique Leblanc est commissaire indépendante et chargée de cours en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse à la production de la contradiction et de l'incertitude comme stratégie artistique.

La commissaire souhaite remercier les artistes pour la richesse de leur contribution à ce projet d'exposition, toute l'équipe d'OPTICA pour sa confiance et son travail extraordinaire, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec pour son appui. Elle veut également exprimer sa reconnaissance à Saada El-Akhrass, Steven Armede, Jean-François Tessier, Dominique Allard, Hugo Blouin, Ariane de Blois, Marie Frampier, Claire Moeder et Erika Wicky, dont les regards sensibles et informés ont agi de manière déterminante sur ce projet.

OPTICA bénéficie du soutien du Conseil des Arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Le programme éducatif d'OPTICA reçoit le soutien du ministère de la Culture et des Communications et de la Ville de Montréal dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal ainsi que de la Caisse Desjardins du Mont-Royal, la Caisse Desjardins de l'Est du Plateau et la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal. OPTICA est membre du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec et du Regroupement Pied Carré.

Polyphonies

Véronique Leblanc - curator

© Sophie Castonguay, *Isegoria*, 2011. Performance with reciters.
Courtesy of the artist. Photo: Simon Gosselin.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Opening

Saturday April 18th, 3pm

Performances:

Anne-Marie Ouellet, 3:30pm

Sophie Castonguay, 4:30pm

Exhibition

April 18th - June 13th 2015

From Tuesday to Saturday, noon to 5pm

Performances Anne-Marie Ouellet

Saturday April 25th, 2 pm

Thursday May 14th, 7:30pm

Guided Tours

Sunday April 26th, 2pm

Véronique Leblanc

Every Saturday during the exhibition

Local Guide

Conference and discussion

Thursday April 16th, 7pm

Kaya Behkalam and Azin Feizabadi

On Projection, 2013-

Goethe-Institut Montréal

1626, St-Laurent blvd, suite100

Sunday April 19th, 3pm

Dave Ball and Oliver Walker

Dinner Party, 2015

Broue Pub Brouhaha

5860, de Lorimier ave

5445 avenue de Gaspé, #106
Montréal (Qc) Canada H2T 3B2
514.874.1666_info@optica.ca
www.optica.ca

Polyphonies is an exhibition that stages a plurality of voices while bringing together the work of eight artists including two duos. Whether based on documentary approaches (interviews, surveys) resembling anthropological field studies or revolving around the invention of fictional situations in which archives of various kinds are played out, the orchestration of speech in the artists' propositions creates a disjunctive gap with the documented reality. They appropriate ways of telling stories (in past, present, and future tenses) to bring out issues in the ideological and identity-related constructions that take shape through speech.

The performative installation project *Penser le futur* (2013-2015) developed by **Anne-Marie Ouellet** (Québec) rearranges the results of a survey conducted among 187 people about their general views on the future. By manipulating the responses given her, Ouellet interrogates the mechanics of polarization and normalization that take effect in manufacturing public opinion.

Produced in collaboration with a small group of the regulars and personnel of a neighborhood bar, Québec artist **Emmanuelle Léonard's** *La taverne* (2015) features a succession of individuals addressing the camera. Their preoccupations and opinions inscribe the expression of personal experience into the social life of the milieu while situating the protagonists between marginality and the stereotypical.

In the video *Don't do it Wrong* (2007), **Katarina Zdjelar** (Serbia/the Netherlands) examines the moment during which, every morning, schoolchildren sing the national anthem at the beginning of the day in an Istanbul primary school. While the pupils' arrangement in rows suggests a "collective body" in which the individual is at one with the nation, the children's behaviour is constantly fracturing the unity that is being imposed upon them.

The video installation *The Negotiation* (2010), jointly produced by **Kaya Behkalam** (Germany/Egypt) and **Azin Feizabadi** (Iran/Germany), observes the conflictual relationships that develop between members of a group discussing their conceptions of revolution. In a dual projection, the actors' voices alternate with the voice of a narrator while also interacting with visual and textual elements that influence the discussion. In a kind of narrative stratification, this work examines representation, the reinterpretation of recent history, and the development of an imaginative world.

With *La part du lion* (2015), **Sophie Castonguay** (Québec) convenes spectators to an unfolding, multivalent discourse set before a series of paintings created by her peers. Performed by a reciter and asserting the role of language in the very act of perception, the work places the visitor in a zone of uncertainty between a painted and a projected image, between the visible and the sayable, in short, between that which is present and the meaning created in a given situation.

Dinner Party (2011-2015), a participatory project by **Dave Ball** and **Oliver Walker** (United Kingdom/Germany), calls upon eight characters who've never met and who accept to take part in a "mediatized" discussion around a meal served by the artists. Four of the guests, concealed in various rooms, use phones and earpieces to animate the discussion of the other four, who are seated at the table in main room. Recreated in Montréal, April 15 to 22, 2015, the experience interrupts the usual modes of socialization by decoupling verbal and non-verbal forms of communication.

Built as polyphonic structures or using polyphony as a method, the works in the exhibition sound out the complexity of relationships between individuality and community. Each of the works establishes a discursive space in which personal conviction, belief, and individual experience encounter social and institutional spheres. From standardization to dissent, from subjection to self-determination, and especially in the constant negotiation between these extremes, the works all refer to the makeup of public and political spaces and to the conditions of possibility for living-together.

In accord with their polyphonic dimension, the exhibition proposes to envisage these works as so many "voices" from distinct social, political, and historical contexts, reverberating in one another and resonating with shared, more global preoccupations. Concerned with notions of belonging, difference, representation, normativity, and common, they interrogate the power relationships that are established through language, along with the process by which identity-related and ideological constructs take part in articulating shared life and experience.

Véronique Leblanc

Véronique Leblanc is an independent curator, and an art history lecturer at Université du Québec à Montréal. She is interested in the generation of contradictions and uncertainty as an artistic strategy.

The curator wishes to thank the artists for the wealth of their contributions to this exhibition project, and everybody at OPTICA for their confidence and exceptional work, as well as the Conseil des arts et des lettres du Québec for its support. She is also immensely grateful to Saada El-Akhrass, Steven Armeide, Jean-François Tessier, Dominique Allard, Hugo Blouin, Ariane de Blois, Marie Frampier, Claire Moeder, and Erika Wicky for informed and sensitive observations that have had a crucial impact on the project.

OPTICA is supported by the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec, and the Conseil des arts de Montréal. OPTICA educational program is supported by the ministère de la Culture et des Communications and the City of Montreal (as part of the Entente sur le développement culturel de Montréal), and the Caisse Desjardins du Mont-Royal, Caisse Desjardins de l'Est du Plateau, and Caisse Desjardins des Versants du mont Royal. OPTICA is a member of the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec and of Regroupement Pied Carré.