

Colonial Relics and Performance Remnants

An essay by Stefan St. Laurent

Cruise ships taller than most buildings in downtown Saint John come in and out of the harbour, seriously altering the landscape in a matter of minutes. Saint John has always been in a state of being 'discovered' – in the past by Wolastoqiyik and Mi'kmaq peoples, then by French and English settlers, then the Loyalists, and now by tourists. In October 2006, in the spirit of discovery and exploration, some of the world's top risk-takers—performance artists—descended on the Port City to take part in Kitchen Party: the Art of Intervention - the first ever performance art festival of its kind in Southern New Brunswick. As proud Acadian originally from Moncton, and a collaborator in the project, I was invited to observe and document the unfolding of Kitchen Party.

Founded by the United Empire Loyalists in 1783, Saint John, Canada's oldest incorporated city, was never truly a haven for Acadians even centuries after their mass expulsion. Historically at odds with each other, Moncton and Saint John haven't bridged many gaps in recent years, and certainly not in the art world. Generally speaking, francophone communities in Canada don't connect in any tangible way with each other, so hosting a kitchen party for mostly francophone artists from Moncton, Ottawa, and Québec in Saint John is a significant gesture.

As a result - like the colonial relics we can find in The New Brunswick Museum or Loyalist House - Saint John now possesses an archive of performance remnants: video, photography, ephemera, writing, of site-specific work by some of Canada's leading interdisciplinary art practitioners. I wonder if hundreds of years from now the two disparate collections will entwine, giving researchers access to a more expansive view of history?

The first performance I witnessed in this festival was by my own twin brother. It felt both familiar and strange, being together again 20 years later in Saint John (a place we barely remembered from our youth). Covered in plastic bags from the discount super chain Giant Tiger, Jason St-Laurent climbed up the slanted roof of City Hall to integrate himself in the public sculpture Progression (1972) by famed Acadian artist and active participant in the Acadian cultural movement, Claude Roussel. As part of his ongoing photo-based project, The Camouflage Series, Jason assimilates himself into public monuments - but never completely: We often see him dangling off one part of a giant public work, pathetically trying to hold on and fit in. A divisive

Vestiges coloniaux, traces de performances

Un texte de Stefan St. Laurent

Pendant l'été et tard dans l'automne, des bateaux de croisière aussi grands qu'une ville accostent dans le port de Saint Jean, délestant des trombes de touristes qui sillonnent les rues de la ville, la dérochant à son engourdissement habituel. Saint Jean est le lieu des dévoilements : à une autre époque, elle fut découverte par les peuples wolastoqiyik et micmac, plus tard par les colons français et anglais, et elle l'est aujourd'hui par les touristes, les artistes, et parfois même par ses propres résidents. Une terre en mouvance fertile pour la recherche et l'expérimentation.

En octobre 2006, une rencontre improbable a eu lieu dans la ville portuaire de la baie de Fundy : dix artistes francophones de la performance se sont réunis dans un laboratoire improvisé sur l'art de la performance, une forme de science qui se refuse aux conformités. C'est à titre d'observateur que j'ai été invité à participer au Kitchen Party de Saint Jean. Étant Acadien originaire de Moncton, c'est avec mon bagage d'idées préconçues que je me rendais dans cette ville au passé industriel et loyaliste. À vue de nez, donc, l'organisation d'un festival de performance francophone à Saint Jean m'apparaissait comme un pari difficile à relever, mais dont les répercussions potentielles pourraient s'avérer incommensurables.

Ici, au Musée du Nouveau-Brunswick ou à la Maison des Loyalistes, on peut observer de près divers objets ou vidéos, vestiges archivistiques des mouvements de la colonisation. Ces restes d'histoire s'apparentent étrangement aux traces de performance : vidéo, photographies, curiosités, notes sur papier. Devant les vitrines archéologiques de ces musées, je ne pouvais m'empêcher de m'imaginer un avenir où ces objets seraient enchevêtrés. Et si les chercheurs du futur avaient à démêler un tel bric-à-brac, comprendraient-ils beaucoup mieux leur passé? De mon modeste observatoire, j'espérais réussir à prendre du recul pendant ce séjour à Saint Jean et à m'attribuer ce rôle de chercheur, dont la tâche est de consigner l'effet et le sens de moments éphémères.

Le premier acte de performance a été celui de mon frère jumeau. Je me trouvais donc instantanément plongé dans un bain de vagues souvenirs. Momifié de sachets de plastique jaunes du Tigre géant de la tête aux pieds, Jason St. Laurent est monté sur le toit incliné de l'hôtel de ville pour atteindre la sculpture Progression de Claude Roussel, lui-même un artiste engagé de la communauté acadienne. Cette performance s'inscrit dans la série Camouflage de l'artiste, où il tente de s'intégrer aux œuvres d'art public dans différentes villes du monde. Mais

modern sculpture loathed by many, I would hypothesize that the negative reaction to Progression might have had less to do with form than politics. By virtue of being Acadian and gay, Jason quietly commemorates those of us who are often made to feel invisible.

Performance artists are more often than not rejected and scoffed at for confronting the public with that which is marginalized or ignored. Moncton-based multidisciplinary artist Mathieu Léger was perhaps the most ostracized of all, performing in various locations during the popular gallery hop without proper invitations. Standing on a carpet demarcated with the words 'liminal space', flanking 'loyal-ties' Léger stood by the entrances of Uptown commercial galleries, engaging onlookers with an impassive attitude. This relational work brought to the forefront the dichotomy that has subsisted for hundreds of years between Anglophones (Loyalists) and Francophones (Acadians), and what was intended to be a genuine exchange between historical enemies quickly degenerated into new sets of dichotomies: artist and audience, insider and outsider, and performance artist and traditionalist.

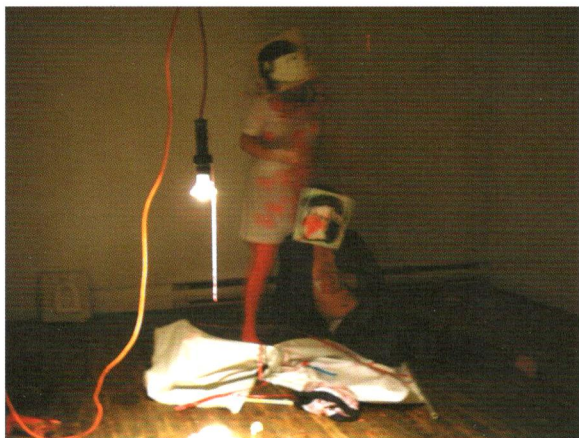
The Third Space Gallery featured Saint John born artist Jesse McKee for his video-based performance Tache (Stain). McKee projected a video of his belly being shaved on a cube of lard, covering it later with black spray paint and then removing the opaque layer with his bare hands; his body once again revealed, but cast now on a gross surface carved by fingernails on fat. The stripping bare of skin from fat, a solid matter that softens and melts from human touch, is both literal and metaphorical. No matter how hard we try to peel away at surfaces, new ones continually form and shield the heart. He wiped his dirty hands on t-shirts containing another image of his chest, which he then savagely staple-gunned to the gallery walls.

The evening of gallery hopping ended with a big bang at Le Faubourg - a legendary place that started as the Bank of New Brunswick, later became a series of bars and now is a francophone music venue. You can't imagine how excited I felt to realize how much things had changed in Saint John. The place was packed with half Acadian and half art world folk totally opening their hearts to performance art. When that happens, you know you are going to have fun...

The evening began with dynamic duo Geneviève et Matthieu, a couple who have been collaborating for many years on performances that blend French crooning, improvisation, outlandish fashion and minimalist pop - my brother and I were even invited to perform as background dancers,

▲ Jason St. Laurent

▲ Geneviève et Matthieu

▼ Mathieu Léger

supplied with tight dresses and geometric forms. Selecting material from their appropriately titled new album *Crions notre joie*, G & M enamored the crowd with their raw energy, uplifting lyrics and positive attitude so refreshing in a music world more obsessed with tits and ass than real showmanship.

After a mesmerizing set of surreal sounds by Montreal's infamous collective Women With Kitchen Appliances the grand finale featured local pop legend Gary Flanagan, who gave us a new wave, synth-pop performance that was indescribably good. The archetypal tecky nerd in his moment of glory on stage is slowly deconstructed into a smart, articulate and melodically inclined songwriter. Not one to qualify energetic musicians as performance artists, I feel conflicted when describing what he does. Flanagan appropriately sang his French hit 'Métro Boulot Dodo' with its cute French refrain, mistakes et al: "Métro, boulot, dodo – chaque jour, c'est le même chose". It always breaks my heart to hear an Anglophone earnestly speak French, but I am most impressed by his potential to become a serious New Brunswick musical export.

The following day in a nice settler home, the Women With Kitchen Appliances carried on with their kitchen certification project, probing the entire room with sound receptors that were amplified live for the people who attended. The sounds produced from the triggering of various appliances and plumbing in the room were disconcerting. The WWKAs, dressed in mundane uniforms crossed between a maid and a shuttle crew member, did their best to reveal the dark underside of the kitchen space. Perfectly correlating with the theme of the kitchen party, WWKA's performance was a beautiful way to end our affair.

And like the excesses of other kitchen parties—beer bottles full of cigarette butts, stale chips and broken guitar strings—Saint John is left with a pile of performance remnants - residues of history that may forever change the way I and others view the city in the future. Now, as the colonial relics of the past slowly go to wrack and ruin, they may bear less significance and offer up fresh new viewpoints.

Stefan St. Laurent

l'assimilation n'est jamais parfaite : son costume détone, sa silhouette sonne faux, sa présence dérange. En déployant tant d'efforts pour s'intégrer à ces marques visuelles urbaines, Jason, Acadien et homosexuel, personifie le périlleux projet de la revendication des droits et la peur de l'échec, de l'effacement. Et s'il avait glissé du toit? Pourtant, son pied ne l'a pas trahi, et il est redescendu sain et sauf, quoique ébranlé par l'expérience.

Au cours de la semaine, les artistes se sont affairés à préparer la tournée des vernissages des galeries de la ville du vendredi soir. Mathieu Léger, artiste multidisciplinaire de Moncton, est passé à l'action le premier. Devant chacune des galeries, sans invitation, il installait un petit tapis rouge séparé en trois par des traces blanches. Au centre, où il se tenait inéluctablement, on pouvait lire « Loyal-Ties ». Chacun des côtés s'annonçait comme « espace liminal ». Mathieu invitait les passants à se joindre à lui sur le tapis, sans leur dévoiler le but de sa présence. En séparant l'espace de façon imaginaire, il soulignait la dichotomie anglais-français qui prédomine depuis des siècles au pays, et à Saint Jean en particulier, avec son lourd passé loyaliste. Un dialogue entre ennemis imaginaires qui se voulait honnête s'est inopinément transformé en jeu de contrastes : l'artiste et l'auditoire, le dedans et le dehors, la performance conceptuelle et l'art traditionnel.

Tiers-espace était le dernier arrêt de la tournée des vernissages. Les visiteurs se sont engouffrés dans la galerie aux lumières tamisées, où l'artiste saint-jeannois Jesse McKee s'apprêtait à débiter sa performance Tache. Sur un cube de lard de 30 cm, McKee projetait une vidéo de lui-même en train de se raser le ventre. Une fois la vidéo terminée, il recouvrait la surface lumineuse de peinture en aérosol noire, puis défigurait la substance graisseuse en y plantant violemment ses doigts. Il essayait ensuite ses mains sales sur son t-shirt, qu'il enlevait et agrafait au mur avant de tourner le bloc de lard d'un quart de tour et de recommencer le même manège. Ainsi, à quatre reprises l'artiste a-t-il exploré l'idée que les matières se transforment sans jamais disparaître.

À la suite des vernissages, nous nous sommes dirigés vers le nouveau centre culturel francophone où s'étaient réunis artistes, amateurs d'art, curieux, Acadiens et francophiles de tous acabits. Tandis qu'à l'extérieur, un orage inattendu se déployait sur la petite ville, Geneviève et Matthieu, de Rouyn-Noranda, au Québec, enfilaient leurs costumes et s'apprêtaient à se lancer dans un opéra pop semi-improvisé aux chorégraphies exubérantes. Mon frère et moi avons été invités à monter sur scène vêtus de robes farfelues pour accompagner l'une des pièces musicales. G & M donnaient généreusement leurs chansons à la foule, sans ciller un seul instant aux grondements

▲ Geneviève et Mathieu
▼ Jesse McKee

▲ WWKA
▼ Gary Flanagan

du tonnerre, brisant toutes les résistances à grands cris et à coups d'accords de synthétiseur. Une explosion visuelle et musicale rafraîchissante où prédominaient l'énergie et la liberté.

En fin de soirée, c'est le musicien saint-jeannois Gary Flanagan qui a capté l'attention de la foule avec une performance mi-musicale, mi-théâtrale. Vêtu sobrement et armé d'un simple clavier et d'un micro, Flanagan s'est lancé dans des imitations de chansons pop distordues et des acrobaties calculées et complètement éclatées. Si je ne crois pas qu'on puisse assimiler une performance musicale haute en couleurs à une performance artistique, j'ai tout de même eu quelques hésitations face au travail de Gary Flanagan. À quelques reprises pendant son spectacle, il s'est effondré sur scène, atterré par une crise diabétique; sa copine allait lui servir quelques gorgées de jus d'orange pour qu'il puisse reprendre le micro et chanter un « Métro boulot dodo, chaque jour c'est le même chose », où les erreurs trahissaient ses origines en surlignant sa francophilie.

La semaine tirait à sa fin. Après les performances, nous nous sommes réunis dans la galerie pour parler des projets à venir et des projets qui nous inspirent. Nous voulions profiter de ce défrichage d'un lieu inconnu, où tout pouvait encore se manifester.

Le lendemain, les Women With Kitchen Appliances, de Montréal, sont venues certifier une petite cuisine rue Paddock. Vêtues de costumes gris, hybrides entre un habit de ménagère et celui d'une agente de vaisseau spatial, de perruques, de rouge à lèvres brillant et de gants de caoutchouc, elles ont ouvert les tiroirs et fouillé les armoires, équipées de petits micros rattachés à des amplificateurs de son. Les ustensiles de cuisine devenaient des instruments dont les sons créaient une ambiance électrique presque affolante. Par ce processus de transformation, les objets de l'ordinaire acquéraient une histoire jusque là inconnue.

Le Kitchen Party a pris fin là où tous les partys aboutissent inévitablement : la cuisine, cet espace vivant, ce laboratoire ménager, cette machine qui ne fonctionne pas sans gestuelle. En l'espace d'une semaine, la ville de Saint Jean est devenue une grande cuisine, et nous avons laissé derrière nous les vestiges d'une soirée arrosée d'excès et d'idées. Entre les miettes de croustille et les bouteilles vides vivent dorénavant les restes de nos performances. Comme les vestiges de la colonisation, ces traces permettent d'aller au-delà des conflits éculés de notre propre histoire et de nous rapprocher du sens incongru des choses.

Stefan St. Laurent

KITCHEN PARTY: the art of intervention was a week-long performance art series that focused on interventions into the public sphere, investigations of the body, and how culture shapes both. The event began October 16 with an introduction to performance art, and continued through the week with performances by Matthieu et Geneviève, presentations by Jason St. Laurent and Jesse McKee, and an evening of interventions and performances by all invited artists during and after the Gallery Hop on October 20. Women With Kitchen Appliances provided a sound certification service on October 21.

KITCHEN PARTY: The art of intervention received funding from the Canada Council for the Arts and the Saint John Community Art Program. Sponsors included the Telegraph Journal, Punch Productions, Picaroons Traditional Ales, T4G, Le Faubourg and l'ARCf.

The only artist-run centre for contemporary art in Saint John, Third Space Gallery is an interdisciplinary exhibition, performance and production space committed to representing local, regional and national professional contemporary artists.

KITCHEN PARTY: l'art de l'intervention est un événement d'une semaine de performances artistiques explorant les interventions dans la sphère publique, l'exploration du corps et les moyens exprimés par la culture pour leur donner forme. L'événement a été lancé le 16 octobre 2006 avec une conférence sur l'art de la performance et s'est poursuivi tout au long de la semaine avec des performances des artistes Matthieu et Geneviève, des présentations par Jason St-Laurent et Jesse McKee, et une soirée entièrement dévouée aux interventions et performances avec tous les artistes invités lors de la tournée des vernissages du 20 octobre 2006. Le 21 octobre, le groupe Women With Kitchen Appliances a certifié une cuisine saint-jeannoise.

L'événement **KITCHEN PARTY: l'art de l'intervention** a obtenu l'appui du Conseil des arts du Canada ainsi que du programme pour les arts de la municipalité de Saint Jean. Les commanditaires de l'événement sont le Telegraph Journal, Punch Productions, Picaroons Traditional Ales, T4G, Le Faubourg ainsi que l'ARCf de Saint Jean.

Third Space Gallery | Galerie Tiers-espace 42 Princess Street Saint John NB E2L 1K2
info@thirdspacegallery.ca www.thirdspacegallery.ca

ISBN 978-0-9782041-2-9