

Romances in Diaspora: Beyond Longing

Romances de diaspora : Au-delà d'un désir

Exhibition April 9–30, 2016
Tuesday to Sunday 5–11PM
Opening April 20, 5 à 7

Artist talks & discussion
April 23, 3–5PM

Exposition 9–30 avril, 2016
De mardi à dimanche 5–23h
Vernissage 20 avril, 5 à 7

Conférences d'artistes
& discussion
23 avril, 15–17h

Co-presented by:
Co-présentée par :
Atelier Celadon
Howl Arts Collective

*Traduit de l'anglais par
Thy Anne Chu Quang*

artist(e)s

AN LI
EMILY YEE CLARE
JESSE KATABARWA
RICHENDA GRAZETTE
TEAM SAGITTARIUS
VÕ THIÊN VIỆT
VIOLA CHEN 陈宜晴
YUKI KASAÏ PARÉ

curator :: commissaire

VIOLA CHEN 陈宜晴

Within white settler states, racialized diasporic subjects experience dislocation through placelessness, through invisibility, through hypervisibility, through longing. This collaborative project explores the liberatory possibilities of never being at home, perhaps not even wanting home anymore. As we live these possibilities, new narratives of romance and partnership emerge between us and onto us.

What happens when the longing for a place (any place) dies? When we accept that we will never feel a wholly satisfying comfort, our bodies are confronted with new potentialities. We are faced with the choice to make discomfort livable and exhilarant. Through this project, we explore the ways in which we choose to make our bodies make sense despite the diasporic rupture that renders them senseless and chaotic.

Dans un État colonial de Blancs, les sujets diasporiques racisés vivent la dislocation dans l'absence de sentiment d'appartenance, par leur invisibilité, par leur hypervisibilité, par leur désir inassouvi. Ce projet collaboratif explore les manières de s'émanciper en n'étant jamais chez soi, ou en n'ayant même plus l'envie d'être chez soi. Dans le vécu de ses potentialités, de nouvelles narrations de romance et de coopération surgissent entre nous et émergent parmi nous.

Que se passe-t-il lorsque le désir d'un lieu (un chez-soi, le chez-soi ou autre) s'effrite ? Lorsque nous nous résignons à ne jamais pouvoir se sentir pleinement à l'aise, nos corps se confrontent à de nouvelles potentialités. Nous avons alors le choix de rendre cet inconfort à la fois supportable et exaltant. Ce projet est une exploration des choix qui redonnent du sens à nos corps dénués et rendus chaotiques par une rupture diasporique.

—Viola Chen 陈宜晴
curator :: commissaire

AN LI, VÕ THIÊN VIỆT ET EMILY YEE CLARE

Through strikes and rants, we have struggled together to digest and understand our identities. Always complicated, always confusing, we want to investigate who we are, memory and its place within our communities. Although, we come from different places and perspectives, our narratives have woven together through love, activism, and friendship. Intimacies bring us together, strengthen our will, and empower us to fight for our communities and our politics. We want to highlight the two sides of this: the internal care and love and the outward cry for justice. We are looking to recreate images of everyday community members to capture individual moments of solidarity, compassion and love throughout time.

Three humans. Who made art. Once upon a time. Out of love for their communities, and rage for those who fuck with them.

Coups après coups, nous avons lutté ensemble pour assimiler et comprendre nos identités. Toujours complexes, toujours confus, nous voulons investiguer sur qui nous sommes, sur la mémoire et sa place au sein de nos communautés. Allant au-delà de la diversité de nos origines et de nos approches, nos narrations se sont tissées entre elles par amour, activisme et amitié. Les instants d'intimité nous ont rapprochés, ont renforcé notre détermination et nous ont rendus plus forts pour lutter pour nos communautés et nos opinions politiques. Nous voulons souligner deux aspects, interne et externe : nous aimer et prendre soin de nous, et faire appel à la justice. Nous cherchons à recréer des images du quotidien des membres de la communauté pour saisir les instants personnels de solidarité, de compassion et d'amour au fil du temps.

Trois humains. Qui faisaient de l'art. Il était une fois. Par amour pour leurs communautés, et par colère contre ceux qui les emmerdent.

JESSE KATABARWA

Diaspora is a research project in exploring the ways that Black and East Asian identities are interpolated by mainstream narratives. The project represents the essential gap between these narratives and the realms of personal experience, emphasizing the hegemonic gaze upon othered bodies. The gaze becomes a spectacle within itself at the same time that the gaze is physically imposed upon the viewer.

Jesse Katarbwa est un artiste écœurant. He works on projects as a graphic designer and as a freelance artistic director. His work has been shown and published in New York, Switzerland, Germany and Austria. His artistic practice today is inspired by the idea that visual communication can be a mouthpiece for social issues and a way of escape as much for creators and the audience.

Diasphoria est un projet de recherche qui examine les manières par lesquelles l'identité noire et l'identité est-asiatique sont interpellées par les discours dominants. Le projet représente l'écart essentiel entre ces discours et la sphère d'expérience personnelle, en insistant sur le regard hégémonique fixé sur les corps altérisés. Ce regard devient un spectacle en lui-même au moment où il est physiquement imposé au spectateur.

Jesse Katarbarwa is a dope artist. Il entreprend des projets en tant que graphiste et en tant que directeur artistique à son compte. Son travail a été exposé et publié à New York, en Suisse, en Allemagne et en Autriche. Aujourd'hui sa pratique d'artiste est guidée par l'idée que la communication visuelle peut-être un porte-voix puissant pour les enjeux sociaux et être un échappatoire autant pour les créateurs que pour leur auditoire.

jesse-is.online

jessekatarbarwa@gmail.com

RICHENDA GRAZETTE

The Black Americana series places the subject squarely inside oppressive histories. The pieces seek to directly interrogate the viewer, and force them to think deeply about the stereotypes and oppressive histories that they carry with them when they look at Black folk. The disruption of putting a contemporary figure inside of also seeks to ask whether we can build their own identities, removed from colonialism and racism. These pieces in particular are all focused on racism in Valentine's Day cards, the treatment of Black bodies and Black love.

Richenda Grazette is a fourth year student at McGill University, studying Women's Studies and Canadian Ethnic & Racial Studies. Pieces from The Black Americana series have been featured in the House of Vans exhibit and the "Dissonant Integrations" put on by the Ethnocultural Art Histories Research group at Concordia, both in 2016. She has been a member of the McGill Black Students' Network for two years, where she created the annual art compilation zine.

La série *The Black Americana* place le sujet directement à l'intérieur de l'oppression. Ses éléments cherchent à questionner le spectateur et le forcer à réfléchir profondément sur les stéréotypes et les histoires oppressives qu'il porte lorsqu'il regarde les Noirs. L'insertion d'une figure contemporaine perturbe et questionne la possibilité de construire leurs propres identités en se détachant du colonialisme et du racisme. Cette collection en particulier se penche sur le racisme dans les cartes de Saint-Valentin, la manière dont les corps noirs sont traités et l'amour Noir.

*Richenda Grazette est étudiante en quatrième année à l'université McGill, spécialisée en Études féminines et Études ethniques et raciales canadiennes. En 2016, la série *The Black Americana* a fait partie de l'exposition *House of Vans*, ainsi que "*Dissonant Integrations*", organisée par le groupe *Ethnocultural Art Histories Research* à Concordia. Elle est membre du *Black**

Students' Network à McGill depuis deux ans, pour lequel elle a fondé un zine de compilation d'art annuel.

richendagrazette.com

TEAM SAGITTARIUS

We Are Fine, We'll Be Fine is an auditory and tactile experience played on a wooden game board which explores stories about marginalization, oppression, and navigating hope for the future. Participants unravel stories of struggle and hope by holding hands with each other while touching the board. As they progress towards the centre of the board, more stories emerge.

One of the goals of the project is to provide an interactive experience amplifying the voices of the unheard. The project focuses on the underrepresented members of society (touching upon stories of feeling like the Other because of one's gender, sexuality or race among other identifications). By rethinking about the ways that stories are told (i.e. by using games, alternative controllers, and bodies as "interfaces"), the game board leads to unique player experiences offering an inward-looking moment of introspection and an intimate shared experience.

Team Sagittarius is a collective consisting of Hope Erin Phillips, Raoul Olou and Nicole Pacampara. They found each other (and created "We Are Fine, We'll Be Fine") in Montreal at Concordia University's 2015 Critical Hit Game Incubator. They are artists, hackers and storytellers. And yes, they are all Sagittarius.

We Are Fine, We'll Be Fine est une expérience auditive et tactile sur un plateau de jeu en bois qui explore les récits sur la marginalisation, l'oppression et le chemin d'un espoir pour le futur. Les récits de lutte et d'espoir se dénouent lorsque les participants se tiennent par la main en touchant le plateau. Au fur et à mesure qu'ils avancent vers le centre du plateau, de nouvelles histoires émergent.

Une des finalités du projet est de créer une expérience interactive qui amplifie les voix de ceux qu'on n'entend pas. Le projet met l'accent sur les membres sous-représentés de la société (en abordant les expériences vécues d'altérisation à cause du genre, de la sexualité ou de la race des personnes). En remettant en question les manières dont les histoires sont racontées (notamment par le jeu, des manettes alternatives et des corps en temps qu'« interfaces »), le plateau de jeu crée une expérience de joueur unique, à travers des moments d'introspection personnelle et d'intimité partagée.

Team Sagittarius est un collectif formé par Hope Erin Phillips, Raoul Olou et Nicole Pacampara. Ils se sont trouvés (et ont créé « We Are Fine, We'll Be Fine ») à Montréal à l'occasion de Critical Hit 2015 de l'université Concordia, un incubateur de jeux expérimentaux. Ils sont artistes, pirates informatiques et conteurs. Et oui, nous sommes tous Sagittaires.

wearefine.ca

VIOLA CHEN 陈宜晴

There Are Things I Want Besides A Home is a multimedia photography series that explores an intimate romantic relationship within intergenerational narratives of displacement, trauma, excess desire, and collective humour. In the context of these narratives, diasporic longing and romantic longing converge as a perpetually shifting and malleable experience in non-places, at non-times.

我不是你的， 你也不是我的。
(I am not yours, and you are not mine.)

Viola Chen 陈宜晴 is a teacher and an artist from Tianjin, currently residing in Montreal on the unceded land of the Kanien'kehá:ka. Every photograph she takes is a photograph of her grandmother.

There Are Things I Want Besides A Home est une série photographique multimédia qui explore une relation intime et romantique ancrée dans les récits intergénérationnelles sur le déplacement, le trauma, le désir excessif et l'humour collectif. Dans ce contexte, le désir diasporique et le désir romantique se rejoignent pour devenir une réalité souple en perpétuelle mutation dans des non-lieux, à des non-temps.

我不是你的， 你也不是我的。
(Je ne t'appartiens pas, tu ne m'appartiens pas.)

Viola Chen 陈宜晴 est éducatrice et artiste venant de Tianjin, qui habite actuellement à Montréal sur le territoire non-cédé de Kanien'kehá:ka. Chaque photo qu'elle prend est une photo de sa grand-mère.

violachen.info

YUKI KASAI-PARÉ

Theft and *Untitled* are fascinated by the layering of details; the “stuff” of everyday life. By realizing that the process of paying attention can occur endlessly, viewers are reminded of their own limits in perception. The realities that time manifests can only become tangible through retrospection and contextualization. These works demonstrate a build-up of “stuff” shaped by a marriage of the conscious and unconscious; they strive to trigger a mood, a feeling, or simply an impression upon the viewer in relation to the layers that crowd everyday experiences.

Yuki Kasai-Paré is a 22-year-old Japanese/Canadian currently living in Montreal. Her main mediums include wood panels, acrylic, plaster, found pornography, and papier maché. Her main inspirations include water damaged walls, construction sites, hardware shops, and recycling day road side garbage.

Theft et Untitled sont fascinés par la superposition des détails, des « choses » du quotidien. En réalisant qu'ils peuvent y prêter attention de manière interminable, les spectateurs se rappellent des limites de leur propre perception. Les réalités que le temps manifeste peuvent seulement devenir tangibles en rétrospective et avec une mise en contexte. L'accumulation des « choses » est façonnée par le mélange du conscient et de l'inconscient. Les travaux cherchent à déclencher une humeur, une émotion ou simplement une impression par rapport à cette accumulation qui comble la vie quotidienne.

Yuki Kasai-Paré est une Canado-japonaise de 22 ans qui vit actuellement à Montréal. Elle travaille principalement avec des panneaux en bois, l'acrylique, le plâtre, des photos pornographiques trouvées et du papier mâché. Elle est particulièrement inspirée par les murs endommagés par l'eau, les chantiers de construction, les quincailleries et les déchets recyclables déposés en bordure de rue les jours de collecte.

yuki1994224.wix.com/yukikasaipare

ATELIER CÉLADON

atelierceladon.com

info@atelierceladon.com

Based in Montreal, Céladon represents creators through providing a platform that extends beyond what an individual can manage, and believing in growth through self-driven participation. Support we provide includes but is not limited to workshops and gatherings organized based on the needs of its members, with a focus on collaboration as a means of social organization. Céladon members retain the rights to their cultural production, and anyone is welcome to become a member.

Basé à Montréal, Céladon représente ses créateurs en leur fournissant une plateforme qui s'étend au-delà de ce qu'un individu peut gérer, et en croyant au développement de ses artistes à travers leur participation passionnée. Nous offrons un soutien qui comprend, mais sans s'y limiter, des ateliers et rencontres organisées selon les besoins de ses membres en mettant l'emphase sur la collaboration comme moyens d'organisation sociale. Les artistes membres de Céladon conservent les droits sur leurs productions culturelles et n'importe qui est invité à devenir membre.

Distant Intimacies

AN LI, VÕ THIÊN VIỆT, AND
EMILY YEE CLARE

Two digital prints on inkjet
paper

—

Impressions numériques sur
papier jet d'encre

17" x 22"

2014

Diasphoria

JESSE KATABARWA

Techniques mixtes sur trois
panneaux en mirror

—

Mixed media on three mirror
panels

17"3/4 x 25"1/2

2016

Be Mah Valentine

De Love of Mah Sweet Honey

Dem Ruby Lips

Music Hath Charm

My Chocolate Drop

Never Propose In the Moonlight

Sittin' Soft

RICHENDA GRAZETTE

Digital prints with collage

—

Impressions numériques avec
collage

3" x 5"

2016

We Are Fine, We'll Be Fine

TEAM SAGITTARIUS

Wooden Game Board / Interac-
tive Participatory Experience

—

Panneau de jeu interactif en
bois

23" x 3"

2015

*There Are Things I Want
Besides A Home*

VIOLA CHEN 陈宜晴

Série de douze impressions
numériques sur acétate

—

Set of twelve digital prints on
acetate

7" x 11"

2016

Theft

YUKI KASAÏ-PARÉ

Techniques mixtes sur panneau
en bois

—

Mixed media on wood panel
36" by 40"

2016

Untitled

YUKI KASAÏ-PARÉ

Techniques mixtes sur panneau
en bois

—

Mixed media on wood panel
32" x 48"

2016