

du 22 janvier au 19 mars 2022

Olivia Boudreau

J'ai peur

OPTICA, centre d'art contemporain

J'ai peur

« Amaxophobie : la peur de conduire un véhicule »

– La liste des phobies

Ne craignez rien, observez simplement : le vrombissement tranquilisant d'une Lincoln classique avançant le long d'un sinueux chemin de campagne, tard le soir ; le réconfort rythmique des voix des deux femmes se parlant à voix basse sur la banquette arrière ; les vues cinématographiques apaisantes d'une route plongée dans l'obscurité qui se révèle peu à peu dans un parcours de trente minutes. *J'ai peur* (2022), la plus récente projection vidéo d'**Olivia Boudreau**, a en son cœur conceptuel un scénario à deux voix ancré dans d'innombrables phobies et, pourtant, il s'en dégage un effet d'ensemble empreint de chaleur. Une certaine nostalgie habite cette scène familière et intemporelle, ouvrant les sens aux ballottements tranquilles d'aventures nocturnes motorisées.

La trame verbale de la performance, puisée d'un site web libre offrant une compilation de phobies, parle des peurs à la première personne, les deux actrices se confiant l'une à l'autre à l'écran : « J'ai peur des objets qui sont à ma droite... J'ai peur du diable... J'ai peur d'aller à l'école. » Filmées à partir de la taille dans de confortables fourrures d'un blanc cassé et des hauts en laine, elles s'échangent les mots avec un mélange troublant d'intimité et de pince-sans-rire. Chacune livre ses phrases sans hésitation et sans anxiété, reconnaissant à peine l'aveu chuchoté de l'autre, et la cadence de leurs réactions devient aussi importante que leur contenu. La *peur*, ou sa proche parente la *phobie*, alterne de manière imprévisible entre l'englobant et le minimal, l'abstrait et le précis, le dicible et le ridicule, le comique et le triste. À l'annonce de certaines phobies surgit souvent une menace ou un malaise, faisant vibrer une corde sensible chez l'auditrice ou l'auditeur qui reconnaît alors ses propres peurs.

Boudreau projette cette spacieuse scène de banquette arrière au fond de la galerie OPTICA, derrière l'entrée au public. Conséquemment, le point de vue immersif de la voiture classique glissant sans effort sur la lisse chaussée nocturne est la première chose qui s'offre à nous. Cette grosse machine-chaloupe, cette boîte en acier, suscite un sentiment de protection contre ce grand inconnu que représente le monde extérieur. Dans ce véhicule, devant la danse de la ligne jaune centrale, nos peurs sous-jacentes s'évanouissent à l'arrière dans un murmure et l'on se trouve ailleurs.

Auteur : Didier Morelli

Traductrice : Colette Tougas

Olivia Boudreau s'intéresse à notre capacité à lire et à éprouver le réel. Elle cherche à saisir l'influence de l'inconscient et de la culture sur le sens que nous attribuons aux images et aux événements. Ses films, ses installations vidéo et ses performances offrent des expériences qui engagent les capacités de perception du spectateur et l'invitent à aller au-delà des évidences. Par des images très composées, des corps qui attendent, des actions qui se déploient avec lenteur, le travail met en évidence les changements subtils qui peuvent provoquer une diversité d'interprétations.

Ses œuvres ont été largement diffusées au Canada, notamment au Musée d'art contemporain de Montréal, à The Rooms, St John's, à la Contemporary Art Gallery de Vancouver et à l'international, au Fresnoy (France) et au Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain.

Ses courts-métrages ont été projetés lors de plusieurs festivals importants : Toronto International Film Festival, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Allemagne), SIFF (Seattle, États-Unis) et Stockholm Film Festival. En 2012, 2014 et 2016, Boudreau a été mise en nomination pour le prestigieux Prix Sobey en art contemporain au Canada.

--

Didier Morelli est historien de l'art et de la performance, critique et commissaire d'exposition. Il est titulaire d'un doctorat en études de la performance de la Northwestern University à Chicago. Rédacteur adjoint de la revue *Espace art actuel*, ses écrits ont été publiés entre autres dans *Art Journal*, *Canadian Theatre Review*, *C Magazine*, *Border Crossings*, *Esse Arts + Opinions*, *Performa Magazine*, *Spirale* et *TDR : The Drama Review*.

From January 22nd to March 19th, 2022

Olivia Boudreau

J'ai peur

OPTICA, centre d'art contemporain

J'ai peur

"Amaxophobia—Fear of riding in a car."

—The Phobia List

Don't be afraid, just contemplate: the soothing hum of a classic Lincoln cruising along a winding country road late at night; the rhythmic comfort of two women's voices whispering back and forth to each other in the backseat; the calming cinematic views of a darkened highway gradually unfolding over the course of half an hour. **Olivia Boudreau's** most recent video projection *J'ai peur* (2022) has at its conceptual core a two-person script rooted in countless phobias, but its overall affect is one of warmth. Tucked in, in this familiar and timeless scene, a certain nostalgia sets in for the quiet rocking sensations of nocturnal automotive adventures.

The verbal score for the performance, taken from an open-sourced website that alphabetically compiles a list of phobias, speaks of fear in the first person as the two actresses alternatively confide in each other onscreen: "J'ai peur des objets qui sont à ma droite...J'ai peur du diable...J'ai peur d'aller à l'école." Filmed from the waist up in cozy off-white fur and wool tops, they exchange words with an unsettling mix of intimacy and deadpan. Delivering each line without hesitation or anxiety, and barely acknowledging the other's murmured confession, the cadence of the responses becomes as important as their content. *Fear*, or its close relative *phobia*, alternates unpredictably between the all-encompassing or minimal, the abstract or precise, the relatable or ridiculous, the funny or sad. A dread or unease at the mention of specific phobias creeps up every so often, striking an emotional chord in the spectator who recognizes one of their own fears.

Boudreau places this roomy backseat scene on a projection at the rear of OPTICA's gallery, behind the entrance of the spectators. As a result, the immersive point of view of the vintage car effortlessly caressing the smooth nighttime pavement is our first sight. This big boat of a machine, this canister of steel, evokes a protective feeling against the great unknown of what lies outside. Within of the vehicle, watching the yellow median strip dance, the underlying fears drone away in the background and we are transported.

Author: Didier Morelli

Olivia Boudreau is interested in our ability to read and experience the real. She strives to capture unconscious and cultural influences on the meaning we give to images and events. The experiences offered in her films, video installations, and performances engage spectators' perceptual capacities and invite them to go beyond the obvious. Through highly composed images, of bodies waiting, of actions slowly unfolding, Boudreau's work brings to light subtle changes that can provoke varied interpretations.

Her works have been widely shown in Canada, notably at the Musée d'art contemporain de Montréal, The Rooms, in St John's, the Vancouver Contemporary Art Gallery, as well as abroad, at the Fresnoy, in France, and at Casino Luxembourg - Forum d'art contemporain.

Boudreau's short films have been screened at many major festivals: the Toronto International Film Festival, the Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Germany), SIFF (Seattle, United States), and the Stockholm Film Festival. Also, in 2012, 2014, and 2016, Boudreau was nominated for the prestigious Sobey Art Award for contemporary art in Canada.

--

Didier Morelli is a performance and art historian, critic, and curator with a PhD in Performance Studies from Northwestern University, Chicago. Associate Editor at *Espace art actuel*, his writing has been published in *Art Journal*, *Canadian Theatre Review*, *C Magazine*, *Border Crossings*, *Esse Arts + Opinions*, *Performa Magazine*, *Spirale* and *TDR : The Drama Review*, among other publications.

Bibliographie sélective
\\ Selective bibliography

Buveurs de quintessences (commissaire : Caroline Andrieux), Fonderie Darling, Montréal, du 22 février au 6 mai 2018 ; Casino du Luxembourg, Luxembourg, du 19 janvier au 7 avril 2019, 108 p.

<https://fonderiedarling.org/Buveurs-de-quintessences.-Drinkers-of-Quintessences>

\Buveurs de quintessences (curator: Caroline Andrieux), Fonderie Darling, Montreal, February 22–May 6, 2018; Casino du Luxembourg, Luxembourg, January 19–April 7, 2019, 108 p.

<https://fonderiedarling.org/en/Buveurs-de-quintessences.-Drinkers-of-Quintessences>

L'oscillation du visible (commissaire : Michèle Thériault), Galerie Leonard & Bina Ellen, Montréal, du 13 février au 12 avril 2014, 240 p.

<http://ellengallery.concordia.ca/publication/loscillation-du-visible-olivia-boudreau-2/>

\Oscillations of the Visible (curator: Michèle Thériault), Leonard & Bina Ellen Art Gallery, Montreal, February 13–April 12, 2014, 240 p.

<http://ellengallery.concordia.ca/publication/loscillation-du-visible-olivia-boudreau-2/?lang=en>

Bronstein, Noa. « Taking it Slow: Duration and Intimacy in Olivia Boudreau's *Le Bain* and *L'Étude* », *C magazine*, n° 123, automne 2014, p. 30-35.

\\Bronstein, Noa. "Taking it Slow: Duration and Intimacy in Olivia Boudreau's *Le Bain* and *L'Étude*," *C magazine*, No. 123, Fall 2014, 30-35.

<https://cmagazine.com/issues/123/taking-it-slow-duration-and-intimacy-in-olivia-boudreaus-le-bain>

Charron, Marie-Ève. « De la lente combustion du désir », *Le Devoir*, 22 février 2014.

\\Charron, Marie-Ève. "De la lente combustion du désir," *Le Devoir*, February 22, 2014.

<https://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/400665/de-la-lente-combustion-du-desir>

Bruneau, Benjamin. « Immaterial Moments », *Magenta Magazine*, vol. 4, n° 3, automne 2013.

\\Bruneau, Benjamin. "Immaterial Moments," *Magenta Magazine*, vol. 4, No. 3, Fall 2013.

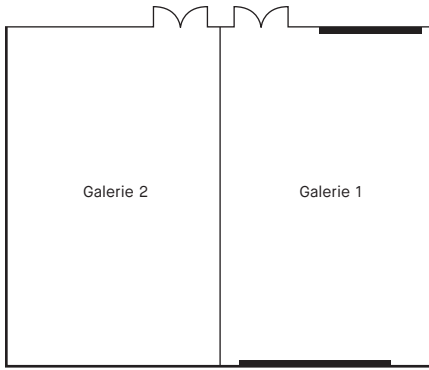
<https://www.magentafoundation.org/magazine/immaterial-moments/>

Le travail qui nous attend (commissaires : Marie Fraser, Lesley Johnstone, François LeTourneau, Mark Lanctôt, Louise Simard), La Triennale québécoise 2011, Musée d'art contemporain de Montréal, du 7 octobre 2011 au 3 janvier 2012, 500 p.

<https://macm.org/publications/la-triennale-quebecoise-2011/>

\\The Work Ahead of Us (curators: Marie Fraser, Lesley Johnstone, François LeTourneau, Mark Lanctôt, Louise Simard), The Québec Triennial 2011, Musée d'art contemporain de Montréal, October 7, 2011–January, 3, 2012, 500 p.

<https://macm.org/en/publications/the-2011-quebec-triennial/>

Légende
\ Legend

J'ai peur, 2022

Installation vidéo à deux projections,
HD, 28 min. 28 s, couleur, stéréo
Avec l'aimable permission de l'artiste.
\ Two-channel video installation,
HD, 28 min. 28 sec., color, stereo
Courtesy of the artist.

Remerciements
\ Thanks

Olivier Boudreau tient à remercier le Conseil des arts du Canada et les studios Mels.
\ Olivia Boudreau would like to thank the Canada Council for the Arts and Mels Studios.

Crédits
\ Credits

Interprètes \ Actresses:

Rosa-Anne Déry, Sarah Laurendeau

Directeur photo \ Director of photography:

Julien Fontaine

Concepteur sonore \ Sound Designer:

Frédéric Cloutier

Maquillage et coiffure \ Makeup and hair artist:

Mary Khalife

Photo : Paul Litherland

Graphisme \ Graphic Design :

Atelier Pastille Rose

OPTICA
CENTRE
D'ART
CONTEMPORAIN

optica.ca

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2