

POLYPHONIES

DU 18 AVRIL AU 13 JUIN 2015

SOMMAIRE

- 1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE p. 2
- 2. AUTOUR DE L'EXPOSITION p. 4-5
- 3. ARTISTES ET OEUVRES EXPOSÉES p. 6-11
- 4. LE LIEU p. 12
- 5. INFORMATIONS PRATIQUES p. 13

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

Commissaire
VÉRONIQUE LEBLANC

Artistes
DAVE BALL & OLIVER WALKER,
KAYA BEHKALAM & AZIN FEIZABADI,
SOPHIE CASTONGUAY, EMMANUELLE LÉONARD,
ANNE-MARIE OUELLET, KATARINA ZDJELAR

Marie-Josée Lafortune
Direction
mjlafortune@optica.ca

5445, avenue de Gaspé, #106
Montréal, QC
H2T 3B2
514-874-1666

VERNISSAGE
SAMEDI 18 AVRIL
15h à 19h
PERFORMANCES
ANNE-MARIE OUELLET 15h30
SOPHIE CASTONGUAY 16h30

CONFÉRENCE DE PRESSE
JEUDI 16 AVRIL
À 10h

INFORMATIONS PRATIQUES

Entrée libre

Le centre est ouvert :
mardi au vendredi : 10h à 17h
samedi : 12h à 17h

optica.ca

POLYPHONIES

DU 18 AVRIL AU 13 JUIN 2015

COMMISSAIRE
VÉRONIQUE LEBLANC

ARTISTES

DAVE BALL & OLIVER WALKER, KAYA BEHKALAM & AZIN
FEIZABADI, SOPHIE CASTONGUAY, EMMANUELLE
LÉONARD, ANNE-MARIE OUELLET, KATARINA ZDJELAR

Les voix sont des regards, des points de vue, des postures. Leur rencontre au sein des œuvres nous met au défi de la négociation.

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.

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 née en 1982 à Jonquière.
Elle vit et travaille à Montréal.

Véronique Leblanc est commissaire indépendante, auteure et chargée de cours en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Détentrice d'une maîtrise en études des arts de cette institution, elle a notamment organisé des expositions présentant le travail d'Artur Żmijewski (Pologne), Paul Wiersbinski (Allemagne), Dave Ball (Royaume-Uni), Jean-Pierre Aubé, Patrick Beaulieu, Douglas Scholes, Jean-Pierre Gauthier et ATSA (Canada). En 2014, elle obtenait la Résidence de recherche pour commissaire indépendant au ISCP à Brooklyn dans le cadre d'une bourse du CALQ. Lauréate du Prix John R. Porter 2015 pour ses essais sur Emmanuelle Léonard et Artur Żmijewski, elle est la première récipiendaire du programme de Résidence de recherche en commissariat M&M à Mexico (Oboro, Montréal / Laboratorio Arte Alameda, Mexico, 2013).

CONFÉRENCE-PERFORMANCE

Jeudi 16 avril - 19h

***On Projection* de Kaya Behkalam et Azin Feizabadi**

Cette conférence découle d'une recherche collaborative qui aborde de diverses manières la notion de projection. Conçue en janvier 2013 par Kaya Behkalam, Azin Feizabadi et Jens Maier-Rothe, elle a été présentée pour la première fois à la Video Vortex # 9 Conference à la Leuphana University de Lueneburg, Allemagne.

La présentation prend comme point de départ les facettes philosophiques et psychologiques du terme « projection » de même que les pratiques culturelles et les dimensions politiques qui leur sont associées. Naviguant dans les interstices de la « réalité » et de la « fiction », cette recherche met en relation différents événements et mouvements historiques, cinématographiques et politiques depuis 1945, avec les interfaces spatiales et temporelles qu'ils révèlent. Ayant débuté au Caire lors du deuxième anniversaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Printemps arabe, le point de vue de cette recherche collaborative est constamment redéfini par le temps et le lieu spécifiques dans lesquels elle a d'abord été amorcée.

En anglais et allemand

Goethe-Institut Montréal
1626, boulevard St-Laurent, bureau 100
Montréal, QC, H2X 2T1

VERNISSAGE

Samedi 18 avril - de 15h à 19h

Performances

Anne-Marie Ouellet - *Penser le futur* - 15h30

Sophie Castonguay - *Isegoria* - 16h30

DISCUSSION

Dimanche 19 avril - 15h

À propos du *Dinner Party* avec Dave Ball et Oliver Walker

Dave Ball et Oliver Walker vous invitent pour un apéro printanier autour du *Dinner Party*. Vous pourrez discuter des enjeux soulevés par le projet avec d'ex-participants.

En anglais avec traduction simultanée par les participants.
Réservation requise : 514-874-1666 ou info@optica.ca

Broue Pub Brouhaha
5860 Avenue de Lorimier
Montréal, QC, H2G 2N9

PERFORMANCES

Samedi, 25 avril - 14h

Jeudi, 14 mai - 19h30

***Penser le futur*, performance dans l'installation d'Anne-Marie Ouellet**

Penser le futur met en scène un espace bureaucratique dont le potentiel narratif est contenu dans deux « journaux ». Dans la performance, le contexte consigné dans ces documents se transforme en une conversation entre deux protagonistes et un avatar sur l'avenir des espaces public, domestique et politique.

VISITES COMMENTÉES

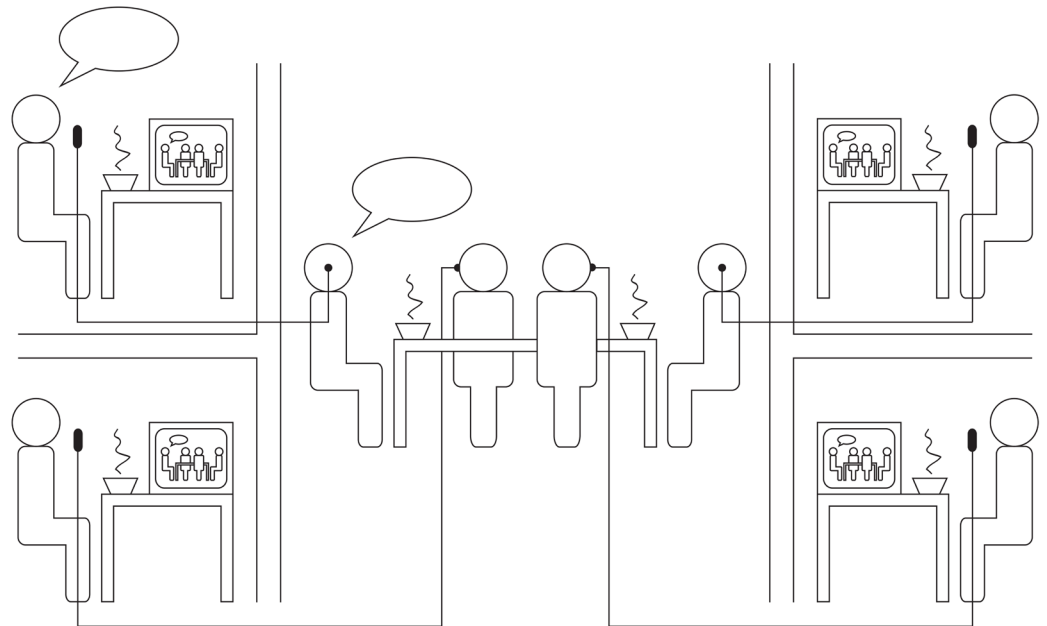
Tous les samedis durant l'exposition à partir du 25 avril jusqu'au 13 juin
Guide sur place

Dimanche, 26 avril, 14h

Dans le cadre de la Foire papier 2015

**Visite commentée de l'exposition *Polyphonies* avec la commissaire
Véronique Leblanc**

L'exposition *Polyphonies* regroupe des oeuvres basées sur des processus participatifs et performatifs où s'expose une pluralité de voix. La visite commentée offerte par Véronique Leblanc s'articule autour du rôle joué par les documents imprimés dans les œuvres de Kaya Behkalam & Azin Feizabadi et d'Anne-Marie Ouellet.

Dave Ball & Oliver Walker, *Dinner Party*, 2011-2015. Projet d'art vivant participatif.

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.

DAVE BALL est né en 1978 à Swansea (R.-U.). Il vit et travaille au pays de Galles et à Berlin.

Formé au Goldsmiths College (maîtrise) de Londres et à l'Université de Derby (bacc.), au Royaume-Uni, Dave Ball est représenté par la Galerie Art Claims Impulse, à Berlin. Parmi ses expositions, mentionnons *Searching for the Welsh Landscape*, à l'Aberystwyth Arts Centre (solo), pays de Galles, 2016 ; *To Make the Improbable*, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, 2013 ; *A to Z: From Aardvark to Axle*, Galerie Art Claims Impulse (solo), Berlin, 2013 ; *Making Mirrors*, NGBK, Berlin, 2011. Il a été entre autres en résidence à l'Aberystwyth Arts Centre, 2014 ; à Est-Nord-Est, Saint-Jean-Port-Joli, Québec, 2013 ; au Künstlerhäuser Worpswede, Allemagne, 2009.

www.daveballartist.co.uk

OLIVER WALKER est né en 1980 à Liverpool (R.-U.). Il vit et travaille à Berlin et à Liverpool.

Oliver Walker a recours à l'art et à l'intervention en direct ainsi qu'à la vidéo pour examiner certains systèmes sociopolitiques. Il a étudié les beaux-arts à la University of the West of England à Bristol (R.-U.) et à la Berlin University of the Arts (UdK). En 2012, le Sénat de Berlin lui accordait une résidence à la Cité internationale des Arts, à Paris. En 2013, il a reçu une bourse de l'Arts Council England pour son projet *One Euro* qui, depuis, a été présenté à FACT (Liverpool), Tramediale (Berlin), et a été mis en nomination à Ars Electronica (Linz, Autriche) en 2015.

oliverwalker.org

Kaya Behkalam & Azin Feizabadi, *The Negotiation*, 2010. Image extraite de la vidéo.

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.

KAYA BEHKALAM est né en 1978 à Berlin (Allemagne). Il vit et travaille à Berlin et au Caire.

Kaya Behkalam a étudié à la Berlin University of the Arts (UdK) et il est présentement doctorant en art libre à l'Université Bauhaus à Weimar. Parmi les lieux où il a présenté ses oeuvres, mentionnons le Queens Museum, New York ; Haus der Kulturen der Welt, Berlin ; Museo Reina Sofía, Madrid ; et Kunstverein Heidelberg. *Excursions in the Dark* (2011) a reçu le prix Dialogue du European Media Art Festival (EMAF). Behkalam enseigne à l'Université américaine du Caire.

kayabehkalam.net

AZIN FEIZABADI est né en 1983 à Téhéran (Iran). Il vit et travaille à Berlin.

Artiste et cinéaste, Azin Feizabadi a étudié à The New School à New York (maîtrise en beaux-arts, 2011). Ses œuvres ont entre autres été présentées au Museum Ostwall, Dortmund (2014), au Exhibition Space Beirut, Le Caire (2013), au Heidelberger Kunstverein (2012), à n.b.k., Berlin (2010), à la 10e Biennale de Sharjah (2011), au Queens Museum, New York (2010), au Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2010), à la Silkroad Gallery, Téhéran (2009) et au NGBK, Berlin (2008). Depuis 2009, il se consacre à un projet de recherche multidisciplinaire à long terme qui s'intitule *A Collective Memory*. Il est présentement chercheur à la Berlin University of the Arts (UdK).

azinfeizabadi.com

OPTICA CENTRE D'ART CONTEM- PORAIN

Sophie Castonguay, *Isegoria*, 2011*. Performance avec récitants. Photo : Simon Gosselin.

Avec l'installation performative *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.

SOPHIE CASTONGUAY est née en 1974 dans la région de Montréal. Elle vit et travaille à Val-Morin et à Montréal.

Sophie Castonguay a exposé dans plusieurs lieux de diffusion au Québec (AXENÉO7, DARE-DARE, Dazibao, Praxis, SBC, Skol, Verticale, Vidéographe), au Canada (Fado, xspace, Third Space, Galerie du nouvel Ontario) et à l'étranger (Hangar à Barcelone, Projektraum54 à Bâle, FIAC à Paris, Art Basel à Miami). Elle poursuit présentement un doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal où elle enseigne à l'École des arts visuels et médiatiques depuis 2008.

mrcx.ca/sophie

*La performance *Isegoria*, créée par Sophie Castonguay pour l'espace de l'Agora de l'UQAM en 2011, sera réactualisée au vernissage. Une vingtaine de récitants munis d'écouteurs y déclament des extraits de discours historiques, littéraires et politiques de figures majeures de l'histoire du Québec orchestrés par l'artiste.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Anne-Marie Ouellet, *Penser le futur*, 2011-2015. Installation performative.

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.

ANNE-MARIE OUELLET est née en 1982 à Rimouski. Elle vit et travaille à Montréal.

Titulaire d'une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l'Université du Québec à Montréal (2011), Anne-Marie Ouellet a exposé au Québec, notamment à la Maison des arts de Laval (2013), à la Galerie de L'UQAM, Montréal (2011), à la Manif d'art 4, Québec (2008) et au Musée régional de Rimouski (2005). Elle a également participé à des événements et à des résidences de création au Québec (PRAXIS, Ste-Thérèse, 2012 et DARE-DARE, Montréal, 2012), en France (FRAC/Alsace, 2006) et en Allemagne, (B_Tour Festival, Berlin, 2013).

www.anne-marieouellet.com

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Emmanuelle Léonard, *La taverne*, 2015. Image extraite de la vidéo.

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.

EMMANUELLE LÉONARD est née en 1971 à Montréal où elle vit et travaille.

Le parcours artistique d'Emmanuelle Léonard compte de nombreuses expositions individuelles et collectives présentées tant au Québec qu'à l'étranger : Musée d'art contemporain de Montréal, Kunsthau Dresden à Dresde, Neuer Berliner Kunstverein à Berlin, Glassbox à Paris, Mercer Union à Toronto, OPTICA, VOX et le Mois de la photo à Montréal, L'Œil de poisson à Québec et Expression à St-Hyacinthe. Récipiendaire du prix Pierre-Ayot en 2005 et nommée pour le Grange Prize en 2012, elle était finaliste pour le Prix en art actuel du Musée national des beaux-arts du Québec en 2014.

emmanuelleleonard.org

OPTICA
CENTRE
D'ART
CONTEMPORAIN

Katarina Zdjelar, *Don't Do It Wrong*, 2007. Image extraite de la vidéo.

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.

KATARINA ZDJELAR est née en 1979 à Belgrade (Serbie). Elle vit et travaille à Rotterdam.

Parmi ses récentes expositions, mentionnons *Towards a Further Word*, Kunstverein Bielefeld, Allemagne (2014) ; *Of More Than One Voice*, Museum of Contemporary Art ARTIUM, Vitoria-Gasteiz, Espagne (2013) ; *Stepping In-Out*, Center for Contemporary Art Celje, Slovénie (2011) ; *Parapoetics*, TENT Centrum Beeldende Kunst, Rotterdam, Pays-Bas (2009) ; *But if you take my voice what will be let to me?*, pavillon de la Serbie à la 53e Biennale de Venise (2009). Elle a entre autres participé aux expositions collectives suivantes : *M/other Tongue*, commissaire Sabel Gavaldon, Tenderpixel, Londres (2014) ; *Father Can't You See I'm Burning*, De Appel Contemporary Art Centre, Amsterdam (2014) ; *Acts of Voicing*, Württembergischer Kunstverein Stuttgart (2012) ; *Rearview Mirror*, The Power Plant Contemporary Art Gallery, Toronto (2011). katarinazdjelar.net

galerie **leonard
& bina
ellen**
art gallery

5445, avenue de Gaspé, #106
Montréal, QC
H2T 3B2
514-874-1666

WWW.OPTICA.CA

L'ÉQUIPE

Directrice
Marie-Josée Lafortune
mjlafortune@optica.ca

Coordinatrice aux communications
et aux archives
Julie Alary Lavallée
communications@optica.ca

Médiatrice culturelle
Marie-Laure Robitaille
mediation@optica.ca

Édition
distribution@optica.ca

Depuis sa création en 1972, OPTICA œuvre à la promotion de l'art contemporain et participe au rayonnement de Montréal sur la scène nationale et internationale. Il présente annuellement un programme varié d'expositions – s'investissant par ailleurs dans la recherche et la production de commissariats – ainsi que des colloques et des activités d'interprétation pour le public. Une résidence de recherche dédiée aux pratiques émergentes est offerte en partenariat avec un diffuseur européen (art3, France). L'ensemble de ces programmes propose une réflexion critique sur l'actualité de l'art et stimule la création d'œuvres nouvelles, mandats soutenus par une activité éditoriale rigoureuse. Nouvellement localisé dans le Mile End, OPTICA est doté d'une salle de documentation et de recherche. Cet espace de médiation, l'AGORA, sert de lieu de rencontres publiques afin de favoriser les échanges liés aux expositions, aux résidences et aux projets spontanés avec la communauté. Il offre également des ateliers en milieu scolaire.

OPTICA reçoit les soumissions de projets à l'hiver de chaque année. Les dossiers d'artistes et de commissaires ainsi que les candidatures (exclusives aux artistes résidant au Québec) dans le cadre du programme de résidences de recherche Montréal/Valence (France) sont évalués par une commission. Les projets d'artistes et de commissaires inscrits à la programmation reçoivent l'assistance technique nécessaire à leur réalisation, de la part d'un personnel qualifié.

Le centre procède aussi par invitation afin de rester à l'affût des tendances novatrices en art contemporain et de s'accorder une souplesse d'action. Les expositions montées sous le commissariat du centre font par ailleurs l'objet d'appels à candidature axés sur la commande et donnent lieu à des ouvrages collectifs qui mettent en valeur la multiplicité des approches.

En 1992, OPTICA s'est doté d'un fonds d'archives, administré par l'Université Concordia, qui répertorie les activités du centre depuis sa fondation. Le public peut y avoir accès en prenant rendez-vous ou en consultant les archives électroniques réunies sous Décades sur le site www.optica.ca.

À l'international, OPTICA s'est distingué par des commissariats d'exposition en Europe et aux États-Unis, de même que par sa participation à la foire d'art Artforum Berlin.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

5. INFORMATIONS PRATIQUES

ENTRÉE LIBRE

Exposition ouverte du mardi au samedi de 12h à 17h
Fermée les dimanches et les lundis

VISITES COMMENTÉES GRATUITES

Tous les samedis à partir du 25 avril jusqu'au 13 juin

5445, avenue de Gaspé, #106
Montréal, QC
H2T 3B2
514-874-1666

Groupes : sur réservation
514-874-1666 | mediation@optica.ca

WWW.OPTICA.CA

ACCÈS

Métro Laurier ou Rosemont (ligne orange) à 10 min à pied

CONTACT

Coordonnatrice des
communications et des archives
Julie Alary Lavallée
communications@optica.ca
514-874-1666

Bus - St-Laurent 55 | St-Joseph 27

REMERCIEMENTS

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 Érika 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.

galerie **leonard
& bina
ellen**
art gallery

