

NEVER LET THE
(DIS)COURSE
SETTLE

Dear Reader,

Founded in the year 2000, the Art Matters festival has become an annual spring tradition and a fixture in Montreal's artistic calendar. Each year a flurry of exhibitions organized by, and featuring the work of, Concordia University Undergraduates take over the city with a great wave of renewing energy.

Back in my first year of undergrad, the festival celebrated its 10-year anniversary with a retrospective publication that would include digital photographs with analog slides from the archives. In 2012 I was given the opportunity to organize my first curatorial project which was an eye-opening experience of how to work with my peers and bring the work of artists into the public sphere. I can recall that organizations such as VAV Gallery, Fine Arts Student Association (FASA), and Art Matters Festival were vital to the student-artist experience; offering out-of-the-classroom contexts for experimentation and many first opportunities to work in public. I am grateful to observe that these organizations are still thriving.

While the festival changes leadership each edition, it has managed over its 20 years to keep its youthful spirit, while also implementing a vanguard governance structure that envisions an artworld in line with transparency, social-equity, and fairness. The festival's ability to reimagine institutional form through its own evolving being is a testament to how experimentation can interrogate the status-quo of professionalism, and how artists can both imagine and make new worlds.

The 20th anniversary of the festival was set to open in March of 2020, only days after the COVID-19 public health crisis would reorder how we share and inhabit experience together. Some exhibitions were abandoned mid installation, little did we know how different the world would be in only a few weeks' time from the initial call to stay at home.

Fast-forward through a year of profound adversity, Art Matters co-directors Joyce Joumaa and Julie Poulin found a way to realize Art Matters in 2021 with four exhibitions and this publication – a remarkably thoughtful project offered by María Andreína Escalona and Mallory Lowe Mpoka that considers the exhibition in book form. Joyce, Julie, and the 2021 team of curators and artists not only brought us courageous projects realized within the context of public safety measures, their efforts also provided us with immense care when we needed it most. With great commitment, patience, foresight, adaptation, and perseverance, they balanced contingencies and responsibilities in an unknown present. Their energy has been nothing short of inspiring. Cultural organizations should take notice from these young people; this is how it's done.

9 years after organizing my first project through Art Matters, I have found myself still committed to a curiosity of what curatorial work can be by doing through learning. Working with the festival for their 2021 edition and hosting Wendy-Alexina Vancol's exhibition Metamorphosis taught me valuable lessons. It was an invigorating experience that once again demonstrated the festival's capacity to both inspire and bring people together through bold and resilient imagination under student leadership.

Amidst a manifold of ongoing social and environmental struggles which continue to cloud the road ahead, I am grateful for the efforts of these thoughtful emerging artists; through their work, the worlds they envision become reachable, and assure us that the future is bright.

Eli Kerr
Founder of Parc Offsite
BFA '15

Cher lectorat,

Fondé en l'an 2000, le festival Art Matters est devenu une tradition printanière annuelle et un incontournable du calendrier artistique de Montréal. Chaque année, une multitude d'expositions sont organisées par et pour les étudiant.es de premier cycle de l'Université Concordia et mettent en vedette leurs œuvres qui submergent alors la ville sous une grande vague d'énergie renouvelée.

Lors de ma première année au premier cycle, le festival a célébré son 10e anniversaire avec une publication rétrospective qui incluait des photographies numériques et des diapositives analogiques provenant de plusieurs archives. En 2012, j'ai eu l'occasion d'organiser mon premier projet de commissariat, ce qui m'a ouvert les yeux sur la façon de travailler avec mes collègues et d'amener le travail des artistes dans la sphère publique. Je me souviens que des organisations telles que la Galerie VAV, l'Association Étudiante des Beaux-Arts (FASA) et le festival Art Matters étaient essentielles à l'expérience des étudiant.es-artistes ; elles offraient des contextes d'expérimentation hors de la salle de classe et de nombreuses premières opportunités de travailler en public. Je suis reconnaissant de constater que ces organisations sont toujours florissantes.

Bien que le festival change de direction à chaque édition, il a réussi au cours de ses 20 années d'existence à conserver son esprit de jeunesse, tout en mettant en place une structure de gouvernance d'avant-garde qui envisage un monde de l'art relatif à la transparence, l'équité sociale et la justice. La capacité du festival à repenser la forme institutionnelle à travers sa propre évolution témoigne de la manière dont l'expérimentation peut remettre en question le statu quo du professionnalisme, et dont les artistes peuvent à la fois imaginer et créer de nouveaux mondes.

Le 20e anniversaire du festival devait s'ouvrir en mars 2020, quelques jours seulement après la crise de santé publique de la COVID-19, qui allait alors réorganiser notre façon de partager et d'habiter l'expérience ensemble. Certaines expositions ont été abandonnées en cours d'installation. Nous ne savions pas à quel point le monde serait différent quelques semaines plus tard, après l'appel initial à rester chez soi.

Après une année de profonde adversité, les codirectrices d'Art Matters, Joyce Joumaa et Julie Poulin, ont trouvé le moyen de réaliser Art Matters en 2021 avec quatre expositions et cette publication- un projet, remarquablement cogité et offert par María Andreína Escalona et Mallory Lowe Mpoka, qui considère l'exposition sous forme de livre. Joyce, Julie et l'équipe de commissaires et d'artistes de 2021 ne nous ont pas seulement délivré des projets courageux réalisés dans le cadre de mesures de sécurité publique, car leurs efforts nous ont également apporté une immense attention lorsque nous en avions le plus besoin. Avec beaucoup d'engagement, de patience, de prévoyance, d'adaptation et de persévérance, iels ont su équilibrer les contingences et les responsabilités dans un présent inconnu. Leur énergie a été tout simplement inspirante. Les organisations culturelles devraient s'inspirer de ces jeunes personnes ; c'est ainsi que les choses devraient se passer.

Neuf ans après avoir organisé mon premier projet dans le cadre d'Art Matters, je suis toujours aussi curieux de ce que peut être le travail de commissaire d'exposition en agissant et en apprenant. Travailler avec le festival pour son édition 2021 et accueillir l'exposition Metamorphosis de Wendy-Alexina Vancol m'a permis de tirer de précieux enseignements. Ce fut une expérience vivifiante qui a démontré, une fois de plus, la capacité du festival à inspirer et à rassembler les gens grâce à une imagination audacieuse et résiliente sous la direction d'étudiant.es.

Dans la foulée d'une multitude de luttes sociales et environnementales qui continuent à parsemer le chemin à parcourir, je suis reconnaissant des efforts de ces artistes émergent.es, réfléchi.es ; grâce à leur travail, les mondes qu'iels imaginent deviennent accessibles et nous assurent que l'avenir est brillant.

Eli Kerr
Fondateur de Parc Offsite
BFA '15

Never Let The (Dis)course Settle

Dear reader, welcome to this very special exhibition of the 21st Art Matters Festival.

As a response to the global pandemic courtesy of 2020, we have curated a tangible exhibition, a physical manifestation of our desire for kinship, community, and dialogue, an alternative way to consume and experience art.

See these pages as the plinths, walls, frames, and floors of a gallery space. See its spine as the column holding together a show just for you. See each chapter as an archival space for a microcosmos now living on your shelf. Follow these twelve storytellers as they take us to intangible unsettling destinations; from memories lost in Sri Lanka to a split childhood in Ontario to Montreal's shared kitchen tables and salted roads, from colorized sea landscapes to illustrated domestic spaces, from the remnants of a photographic conversation to the pages of a medical dossier, from the stillness in monochrome topographies to nature's impetuosity on a frozen landscape, and finally from transmuting skies to the migrating waters of the Caribbean.

From the beginning, this book-object was conceived to be an anchor point where the work of various artists can co-exist in dialogue despite the different distances now separating us. As first-time curators, we are humbled by the opportunity to bridge these distances and conduct this polyphonic experience on paper. Never let the (dis)course settle is the fruit of a collective effort and four months of working with, from, and for the art of Aaliyah Crawford, Em Laferrière, David Nadeau, Nadia Mariyan, Helen Park, Jennifer Lee, Roxanne Boyle, Claudia Goulet-Blais, Alex Dozois, Carolina Larrosa, Spencer Magnan, and Lou Neveux-Pardijon. Twelve artists, twelve (dis)courses, twelve different ways to never settle.

When we think about a discourse that never settles, we think about the power of speaking on our terms through art, about giving rise to an awareness, and navigating through turbulent waters. We think about Lou's illustrations and Roxanne's photo documentation as critiques to the mass production and consumption of our current times; about David's photographs as a callout about global warming; or about Aaliyah's poems and Jennifer's journal as the contemporary consciousness of the importance of mental health. We think about how (un)existing family bonds inform our sense of belonging when we encounter Em's series, Claudia's mail exchange, and Spencer's performance.

When we think about a course that never settles, we think about the aliveness of water and its multifaceted role as a symbol for colonialism, transformation, and healing. We think about Helen's performance and Alex's images as a dialogue with and against the force of nature; and about Carolina's research installation and Nadia's series as ecopoetic approaches to immigration and the inextricable land/water relationship.

When we think about settlement, we think about the lands we stand on and, as curators, we acknowledge that The Art Matters festival takes place on unceded Indigenous lands. The Kanien'keha:ka Nation is recognized as the custodians of these lands and waters. Tiohtia:ke/Montreal is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples within the Montreal community. We create this publication with the hope that the conversations living in these pages and the ones created from them will become never-settling gushing currents.

For a behind-the-scenes of the conceptual making of this publication, we invite you to consult and navigate the map on the next page, and to have fun creating your own connections inside or outside of this book.

We want to thank all the artists for their patience and trust; our friends and family for their willingness to hear about the same book for four months; Julie and Joyce for their guidance and support through all our creative endeavors; and Anthony for his kind-hearted and unfailing determination to make our vision true. This is all for and thanks to you.

Curators,
María Andreína Escalona,
Mallory Lowe Mpoka

Never Let The (Dis)course Settle

Cher.ère lecteur.ice, bienvenue à cette exposition très spéciale dans le cadre de la 21e édition du festival Art Matters.

En réponse à la pandémie mondiale de 2020, nous avons organisé une exposition tangible, une manifestation physique de notre désir pour la parenté, le communautarisme et le dialogue, une manière alternative de consommer et d'expérimenter l'art.

Voyez ces pages comme les socles, les murs, les cadres et les sols d'une galerie. Voyez le dos de ce livre comme la colonne qui tient une exposition juste pour vous. Voyez chaque chapitre tel un espace d'archivage d'un microcosme qui vit désormais sur votre étagère, à votre portée. Suivez ces douze conteur.ses qui nous emmènent vers des destinations intangibles et troublantes : des souvenirs perdus au Sri Lanka à une enfance partagée en Ontario, en passant par les tables de cuisine et les routes salées de Montréal, des paysages de mer colorés aux espaces domestiques illustrés, des vestiges d'une conversation photographique aux pages d'un dossier médical, de l'immobilité des topographies monochromes à l'impétuosité de la nature sur un paysage gelé, et enfin des cieux en mutation aux eaux migratrices des Caraïbes.

Dès le départ, ce livre-objet a été conçu comme un point d'ancrage où les œuvres de divers.es artistes peuvent coexister en dialogue malgré les différentes distances qui nous séparent. En tant que nouvelles commissaires, nous sommes honorées d'avoir la possibilité de combler ces distances et de mener cette expérience polyphonique sur papier. Never let the (dis)course settle est le fruit d'un effort collectif et de quatre mois de travail avec, par et pour l'art d'Aaliyah Crawford, Em Laferrière, David Nadeau, Nadia Mariyan, Helen Park, Jennifer Lee, Roxanne Boyle, Claudia Goulet-Blais, Alex Dozois, Carolina Larrosa, Spencer Magnan et Lou Neveux-Pardijon. Douze artistes, douze (dis)courses, douze façons différentes de ne jamais se stagner.

Lorsque nous pensons à un discours qui ne se loge jamais, nous pensons au pouvoir de parler selon nos termes à travers l'art, de faire naître une conscience et de naviguer dans des eaux turbulentes. Nous pensons aux illustrations de Lou et à la documentation photographique de Roxanne comme des critiques de la production et de la consommation de masse de notre époque ; aux photographies de David comme un appel à la prise de conscience du réchauffement climatique ; ou aux poèmes d'Aaliyah et au journal de Jennifer comme une réalisation contemporaine et collective de l'importance de la santé mentale. Nous pensons à la façon dont les liens familiaux (in)existants informent notre sentiment d'appartenance lorsque nous rencontrons la série d'Em, l'échange de courrier de Claudia et la performance de Spencer.

Lorsque nous pensons à un courant qui ne se loge jamais, nous pensons à la vivacité de l'eau et à son rôle multiforme en tant que symbole du colonialisme, de la transformation et de la guérison. Nous pensons à la performance d'Helen et aux images d'Alex comme un dialogue avec et contre la force de la nature ; et à l'installation, la recherche-création de Carolina et à la série de Nadia comme des approches écopoétiques sur l'immigration et l'inextricable relation terre/eau.

Lorsque nous pensons à l'établissement, nous pensons aux terres sur lesquelles nous nous trouvons et, en tant que commissaires, nous reconnaissions que le festival Art Matters prend place sur des terres autochtones non cédées. La nation Kanien'keha:ka est reconnue comme la gardienne de ces terres et de ces eaux. Tiohtia:ke/Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, il abrite une population diversifiée de peuples autochtones et d'autres groupes. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et bien d'autres dans la communauté montréalaise. Nous créons cette publication avec l'espérance que les conversations qui vivent entre ces pages et celles qui en découlent deviendront des courants jaillissants qui ne s'apaisent jamais.

Pour découvrir les coulisses de la réalisation conceptuelle de cette publication, nous vous invitons à consulter et à naviguer sur la carte à la page suivante, et à vous amuser en créant vos propres liens à l'intérieur ou à l'extérieur de ce livre.

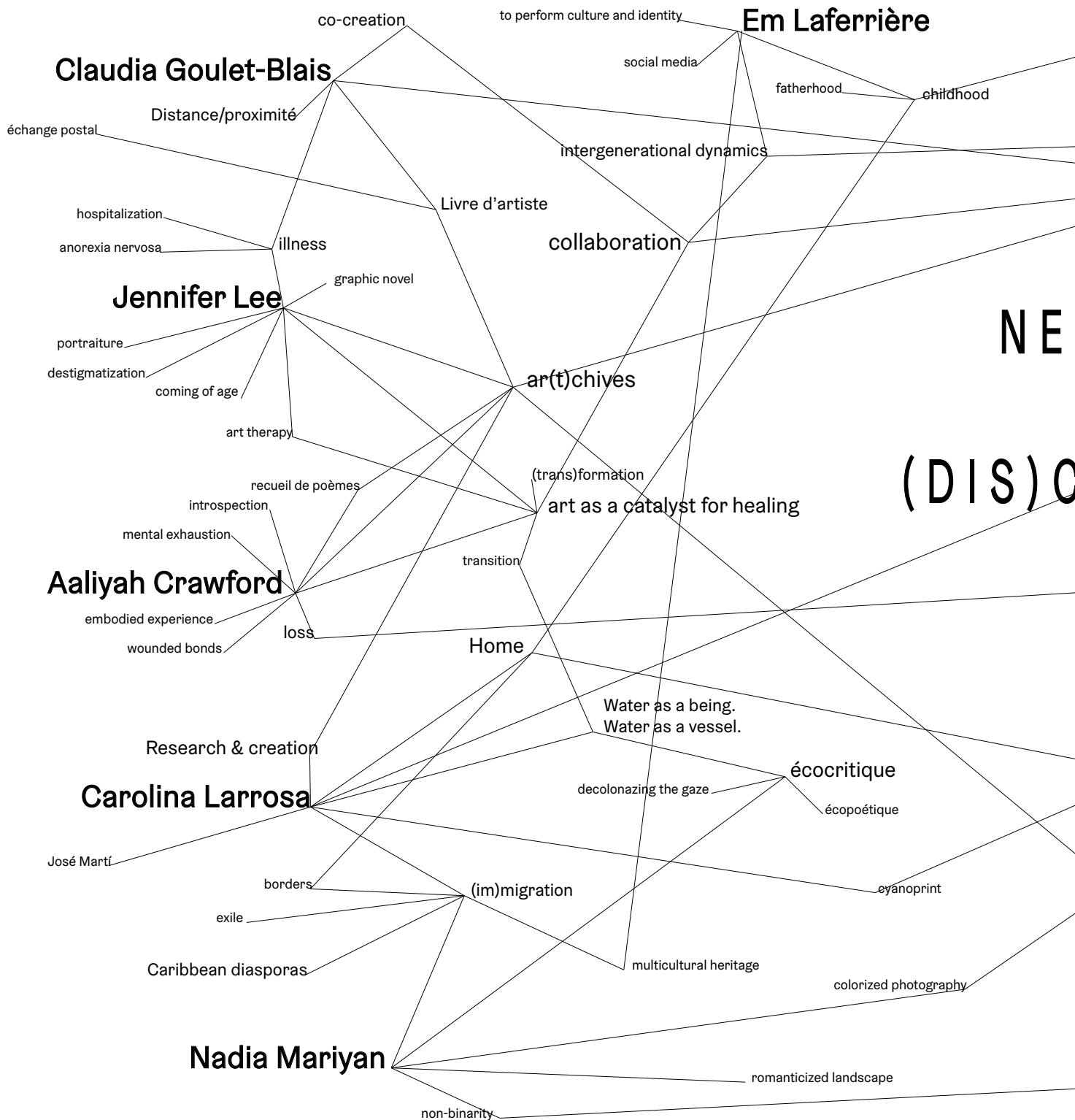
Nous tenons à remercier tou.tes les artistes pour leur patience et leur confiance, nos ami.es et notre famille pour avoir accepté d'entendre parler du même livre pendant quatre mois, Julie et Joyce pour leurs conseils et leur soutien tout au long de nos efforts créatifs, et Anthony pour sa gentillesse et sa détermination sans faille à concrétiser notre vision. Tout cela, c'est pour et grâce à vous.

Les commissaires,
María Andreína Escalona et Mallory Lowe Mpoka

This constellation is a visual and methodological approach that traces the plurality of discourses, spaces, and practices that orbit around this exhibition. You are invited to navigate this map clockwise, counter-clockwise, by type size, or by following the never-ending lines.

See these pages as a bilingual tour guide for Never let the (dis)course settle.

This chart is inspired by the Joan Miró Constellation made for the Fundació Joan Miró in 2016.

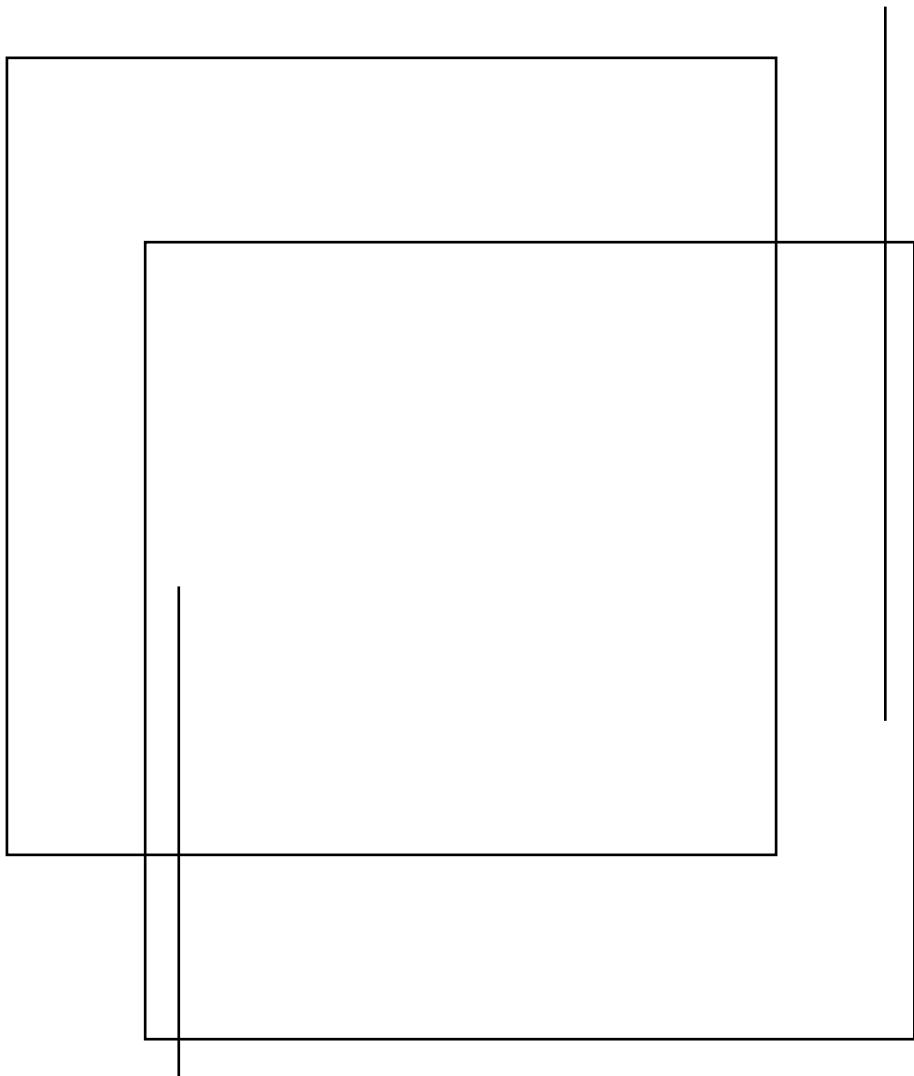
Cette constellation est une démarche visuelle et méthodologique qui retrace la pluralité des discours, espaces et pratiques qui orbitent autour de cette exposition. Vous êtes invités à naviguer cette carte dans le sens des aiguilles, sens anti-horaire, par la taille des caractères ou en suivant les lignes interminables.

Voyez ces pages comme votre guide bilingue de Never let the (dis)course settle.

Ce graphique est inspiré de la Constellation Joan Miró faite pour la Fundació Joan Miró en 2016.

-INDEX-INDEX-INDEX-INDEX-

AALIYAH CRAWFORD BOUND 14	CLAUDIA GOULET-BLAIS DISTANCED PROXIMITY 56
EM LAFERRIÈRE ROHAN 16	ALEX DOZOIS STILLNESS STUDY 64
DAVID NADEAU THE MANAGEMENT 26	CAROLINA LARROSA MAR DE MIL CANTOS (SEA OF A THOUSAND SONGS) 70
NADIA MARIYAN BETWEEN BODY AND LAND 34	SPENCER MAGNAN TYING CONNECTIONS 78
HELEN PARK BLOOD ON SNOW 40	LOU NEVEUX-PARDIJON 82
JENNIFER LEE ANOREXIA NERVOSA: A MEDICAL DOSSIER 44	ABOUT THE TEAM / À PROPOS DE L'ÉQUIPE 90
ROXANNE BOYLE ON VA DUMPSTER? 50	ACKNOWLEDGEMENTS / REMERCIEMENTS 92

AALIYAH CRAWFORD

BOUNDED

Aaliyah Crawford is a Montreal Undergraduate student in Print Media exploring the themes of privacy, intimacy, and mental illness. By creating a dialogue between her lived experiences and those of the viewers through imagery, printed objects, installation, and text, she attempts to bridge the gap between the innately individual and the universal, connecting viewer and artist through shared vulnerability.

Guiding and prompting viewers, the work aims to disrupt, challenge, and undermine the toxic and oppressive tropes surrounding all forms of emotional expression within the public, private, and personal spheres. Delving into the multiple intersecting oppressive forces that she faces, she underlines the power of remaining soft under these pressures.

Aaliyah Crawford iest une étudiante montréalaise de premier cycle en médias imprimés qui explore les thèmes de la vie privée, de l'intimité et de la maladie mentale. En créant un dialogue entre ses expériences vécues et celles des spectateur.ices par le biais d'images, d'objets imprimés, d'installations et de textes, elle tente de combler le fossé entre l'inné individuel et l'universel, en reliant le.spectateur.ice et l'artiste par une vulnérabilité partagée.

En guidant et en incitant les spectateur.ices, le travail vise à perturber, à défier et à saper les tropes toxiques et opprimantes qui entourent toutes les formes d'expression émotionnelle dans les sphères publique, privée et personnelle. Se penchant sur les diverses forces oppressives croisées auxquelles elle est confrontée, elle souligne le pouvoir de rester tendre sous ces pressions.

Selected pages, poems, and digital paintings printed on rag paper, bound between freestanding covers with ribbon.

Bound is a collection of three-line poems and paintings exploring the topics of loss and abuse, documenting the shifting emotional states of navigating the end of an abusive relationship. The loose pages are double sided, with images alluding to smoke, landscapes and clouds on the other side of the poems. The viewer is invited to draw their own connections between the poems and images, arranging them around them as they observe the work. In this publication, 2 of the pages of the book can be experienced by the reader as a detachable postcard.

Pages sélectionnées, poèmes et peintures numériques imprimés sur du papier chiffon, reliés entre des couvertures autoportantes avec du ruban.

Bound est un recueil de poèmes de trois lignes et de peintures explorant les thèmes de la perte et de l'abus, documentant les états émotionnels changeants à la fin d'une relation abusive. Les pages volantes sont recto-verso, avec des images évoquant la fumée, les paysages et les nuages à l'arrière des poèmes. Le.spectateur.ice est invité.e à établir ses propres liens entre les poèmes et les images, en les agençant autour de lui ou d'elle au fur et à mesure qu'iel observe l'œuvre. Dans cette publication, 2 des pages du livre peuvent être expérimentées par le lecteur ou la lectrice.

EM
LAFERRIÈRE

ROHAN

Em Laferrière is a photographer whose work explores themes of identity and queerness. Through both documentary photography and performance, they look to create vulnerable, raw images that compel viewers to engage with their humanity. They are currently completing their BFA at Concordia University. Depicting the conflicting emotions that can result from traumatic relationships, Rohan attempts to visually represent the push and pull one can feel towards an absent parent.

Tension and relief, imaginary and real make up this body of work as Laferrière performs for the camera moments they have never shared.

Born in Colombo and raised in Montreal by a French Canadian mother, Laferrière attempts to use the creation of this series as an exercise in healing from these traumatic bonds. The viewer accompanies them as they perform a culture and identity they know nothing of – and yet should be theirs.

Through this work, the artist attempts for the first time to research who their father is and document the emotions from wounds present and past.

The next chapter of this series will take place in Colombo, Sri Lanka in 2022.

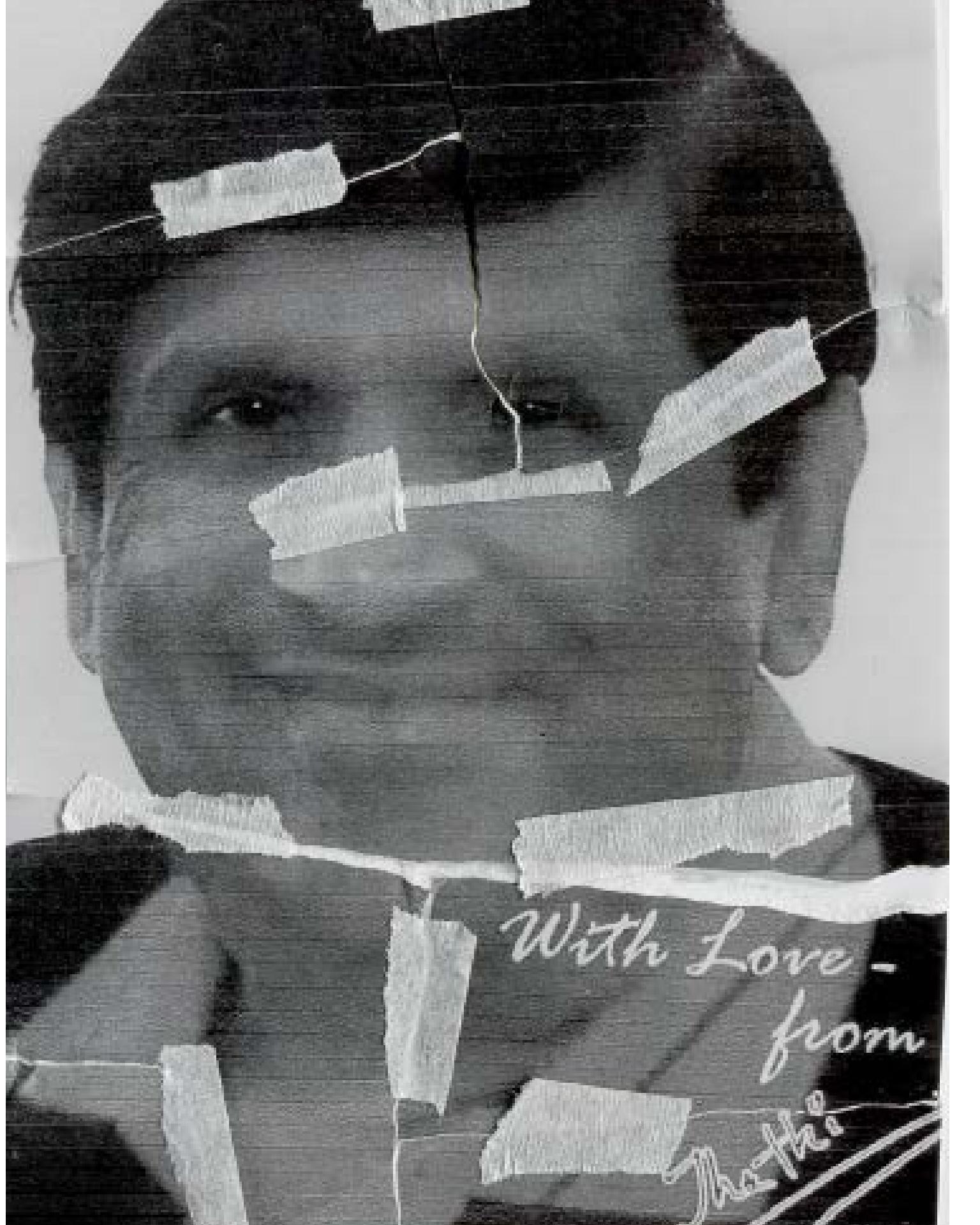
Em Laferrière est un.e photographe dont le travail explore les thèmes de l'identité et des réalités queer. Par le biais de la photographie documentaire et de la performance, iel cherche à créer des images vulnérables et brutes qui obligent les spectateur.ices à s'engager avec leur humanité. iel termine actuellement son BFA à l'Université Concordia. Rohan tente de représenter visuellement la distanciation et l'attraction que l'on peut ressentir envers un parent absent.

La tension et le soulagement, l'imaginaire et le réel composent cet ensemble d'œuvres alors que Laferrière interprète pour la caméra des moments qu'iel n'a jamais partagés.

Née à Colombo et élevée à Montréal par une mère canadienne française, Laferrière tente d'utiliser la création de cette série comme un exercice de guérison face à ces liens traumatisques. Le.spectateur.ice l'accompagne alors qu'iel interprète une culture et une identité dont iel ignorent tout - mais qui devraient pourtant lui appartenir.

À travers ce travail, l'artiste tente, pour la première fois, de rechercher qui est son père et de documenter les émotions des blessures présentes et passées.

Le prochain chapitre de cette série aura lieu à Colombo, au Sri Lanka, en 2022.

With Love -
from

Mackie

INTERVIEW

How and why did the project start? What triggered it after all these years?

My mother and my grand-parents did a great job raising me, so much so that the absence of my father didn't really bother me. It was just a reality, and I had never known anything different so I never felt like I was missing something. But when COVID hit and I was left alone in my tiny apartment with my thoughts, I began to think about my relationships and the kind of friend and partner I was. And as I dug deeper, what I thought was just a tiny crack he had left in my heart, became bigger and bigger. So, I started asking questions, and my mother finally answered. I think we're both still healing from this, but I'm glad we're healing together.

How does your research on your father and Sri Lankan background inform/shape your current senses of belonging and identity?

I just hit the tip of the iceberg. I think anyone who's biracial has struggled with that question at some point in their life. Growing up in a white family, I think my siblings and I felt like we weren't Quebecor enough, and I certainly felt like I wasn't Sri Lankan enough either. So who am I then? Culturally speaking, I'm still figuring that out and I think going to Colombo to continue this project is the next chapter for me.

Some of the photographs you've taken are interpretations and reimaginations of photographic family archives. Can you expand on this?

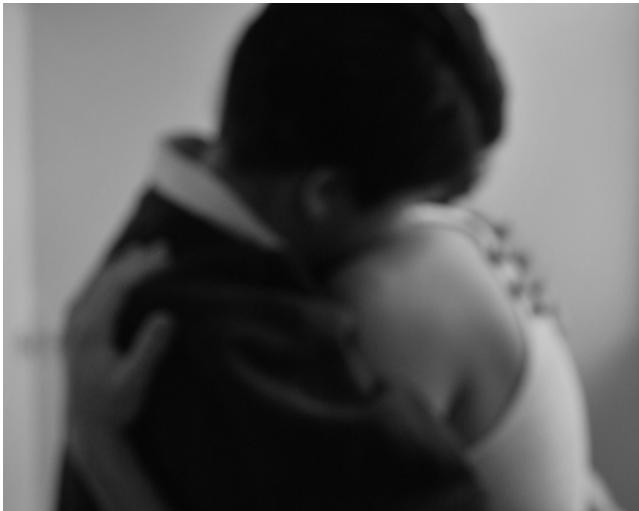
Sometimes growing up, I'd wonder what my life would have been like had we had stayed in Colombo. What kind of person would I have been? Would I have felt safe to be openly queer? Would I have a good relationship with him? Probably not. I used isolation as a blank canvas, where I could project all of my fantasies. In this world-wide pandemic where time stood still and nothing was normal, everything felt possible. I could daydream about this other life, dress up, re-enact a found photograph to feel closer to him and feel guilty about it immediately after.

I approached this project as a self-exploration of the emotions I had repressed. The archives allowed me to begin unpacking those emotions. It was a starting point.

In what ways do the Facebook screenshots of your father's profile and yours contrast? What does it mean to have them presented side by side?

Well, as part of the project I decided to finally look him up online, get a sense of what he looks like today and what kind of person he might be, you know? And while going through his very obnoxious feed, I found a post from 2014 that he titled "My family" with very old photos of his five children. I thought this was outrageous. Firstly because he posted photos of my siblings and I without our consent, but especially because I'm definitely not his family. He never spoke to me once. How could I be his family?

I think it was important to reappropriate that post, to recreate a real family-tree where my mother takes center stage and he becomes nothing more than a sperm donor. Family means more than just sharing DNA. Having them presented as a diptych is perhaps an aggressive, but appropriate response.

ENTREVIEW

**Comment et pourquoi le projet a-t-il démarré ?
Qu'est-ce qui l'a déclenché après toutes ces années ?**

Ma mère et mes grands-parents ont fait un excellent travail en m'élevant, de telle manière que l'absence de mon père ne me dérangeait pas vraiment. C'était juste une réalité, et comme je n'avais jamais connu autre chose, je n'ai jamais eu l'impression de manquer quoi que ce soit. Mais lorsque la pandémie est arrivée et que je me suis retrouvé.e seul.e dans mon petit appartement avec mes pensées, j'ai commencé à réfléchir à mes relations et au type d'ami.e et de partenaire que j'étais. Et au fur et à mesure que je creusais, ce que je pensais n'être qu'une petite fissure qu'il avait laissée dans mon cœur, devenait de plus en plus grande. Alors, j'ai commencé à poser des questions, et ma mère a finalement répondu. Ensemble, je pense que nous sommes encore en train de guérir de tout ça, mais je suis heureux.se que nous guérissons ensemble.

Comment tes recherches sur ton père et tes origines sri-lankaises influencent-elles ton sentiment actuel d'appartenance et d'identité ?

Je viens de toucher la pointe de l'iceberg. Je pense que toute personne biraciale s'est heurtée à cette question à un certain moment donné dans sa vie. En grandissant dans une famille blanche, je pense que mes frères et sœurs et moi avions l'impression de ne pas être assez québécois.es, et j'avais certainement l'impression de ne pas être assez sri-lankais.e non plus. Alors, qui suis-je ? Culturellement parlant, je suis encore en train de le découvrir et je pense qu'aller à Colombo pour poursuivre ce projet est le prochain chapitre pour moi.

Certaines des photographies que tu as prises sont des interprétations et des réimaginings d'archives photographiques familiales. Peux-tu nous en dire plus ?

Parfois, en grandissant, je me demandais ce qu'aurait été ma vie si nous étions resté.es à Colombo. Quel genre de personne aurais-je été ? Me serais-je senti.e assez en sécurité en étant ouvertement queer ? Aurais-je eu une bonne relation avec lui ? Probablement pas. J'ai utilisé l'isolement comme une toile blanche, où je pouvais projeter tous mes fantasmes. Dans cette pandémie mondiale où le temps s'arrêtait et où rien n'était normal, tout semblait possible. Je pouvais rêver de cette autre vie, me déguiser, reconstituer une photo trouvée pour me sentir plus proche de lui et m'en sentir coupable immédiatement après. J'ai abordé ce projet comme une auto-exploration des émotions que j'avais refoulées. Les archives m'ont permis de commencer à déballer ces émotions. C'était un point de départ.

En quoi les captures d'écran du profil Facebook de ton père et du tien contrastent-elles ? Que signifie le fait de les présenter côté à côté ?

Et bien, dans le cadre du projet, j'ai décidé de le rechercher en ligne, de me faire une idée de ce à quoi il ressemble aujourd'hui et du genre de personne qu'il pourrait être, tu sais ? Et en parcourant son profil très méprisable, j'ai trouvé une publication datant de 2014 qu'il a intitulé « Ma famille » avec de très vieilles photos de ses cinq enfants. J'ai trouvé cela scandaleux. D'abord, parce qu'il a publié des photos de mes frères et sœurs et de moi sans notre consentement, mais surtout parce que je ne suis absolument pas dans sa famille. Il ne m'a jamais parlé, ni même une seule fois. Comment pourrais-je être membre de sa famille ?

Je pense qu'il était important pour moi de me réapproprier cette publication, de recréer un véritable arbre généalogique où ma mère occupe le devant et le centre de la scène et où mon père ne devient rien de plus qu'un donneur de sperme. La famille signifie bien plus qu'un simple partage d'ADN. Les présenter sous la forme d'un diptyque est peut-être une réponse agressive, mais appropriée.

Emilie Laferrière

2h ·

...

My Family

↗ Share

TRANSCRIPT OF AUDIO WITH THEIR MOTHER

[...]

C'était quelqu'un de facilement fâché? Qui était violent?

Oui. Oui. Oui...fallait pas le contredire.
Mais quel genre de violence?
Mm. Verbale, physique.

...
Est-ce qu'il te frappait?

Oui.

Ah ouais, tu m'avais jamais dit ça.

Je m'excuse maman.

Il a frappé Puji aussi.

Puji s'en rappelle-tu?

Ça doit parce qu'il était quand même assez vieux.
Il a dû avoir neuf, dix ans.

[...]

Ben notre anniversaire,
à chaque anniversaire de mariage il était pas là.
Il était en Russie.

Mhmm. Okay.

Avec l'autre.

Alors,

je recevais des fleurs.

Mais tu savais qu'il était avec
quelqu'un d'autre.

C'était un gars du bureau qui
venait me porter ça
parce que c'était lui qui avait
acheté les fleurs
pis il venait me les porter.

Ça c'est quand dans le mariage
que t'as su qu'il voyait quelqu'un d'autre?

Ça l'a commencé ça vraiment,
c'était juste après que Nathalie
soit née.

Ah ouais!? Faque ça l'a duré long-
temps.

...

...Mais pourquoi t'es restée?
Quand tu l'as su pourquoi t'es pas
partie?

Parce que j'avais peur.

J'avais peur pour vous autre.

Toi t'étais pas là encore mais j'avais peur pour les enfants.

Que les enfants manque de quelque chose.

Je me sentais pu..

J'étais tellement rabaisnée tout le temps que j'avais pu de confiance.

J'avais pu confiance en moi.

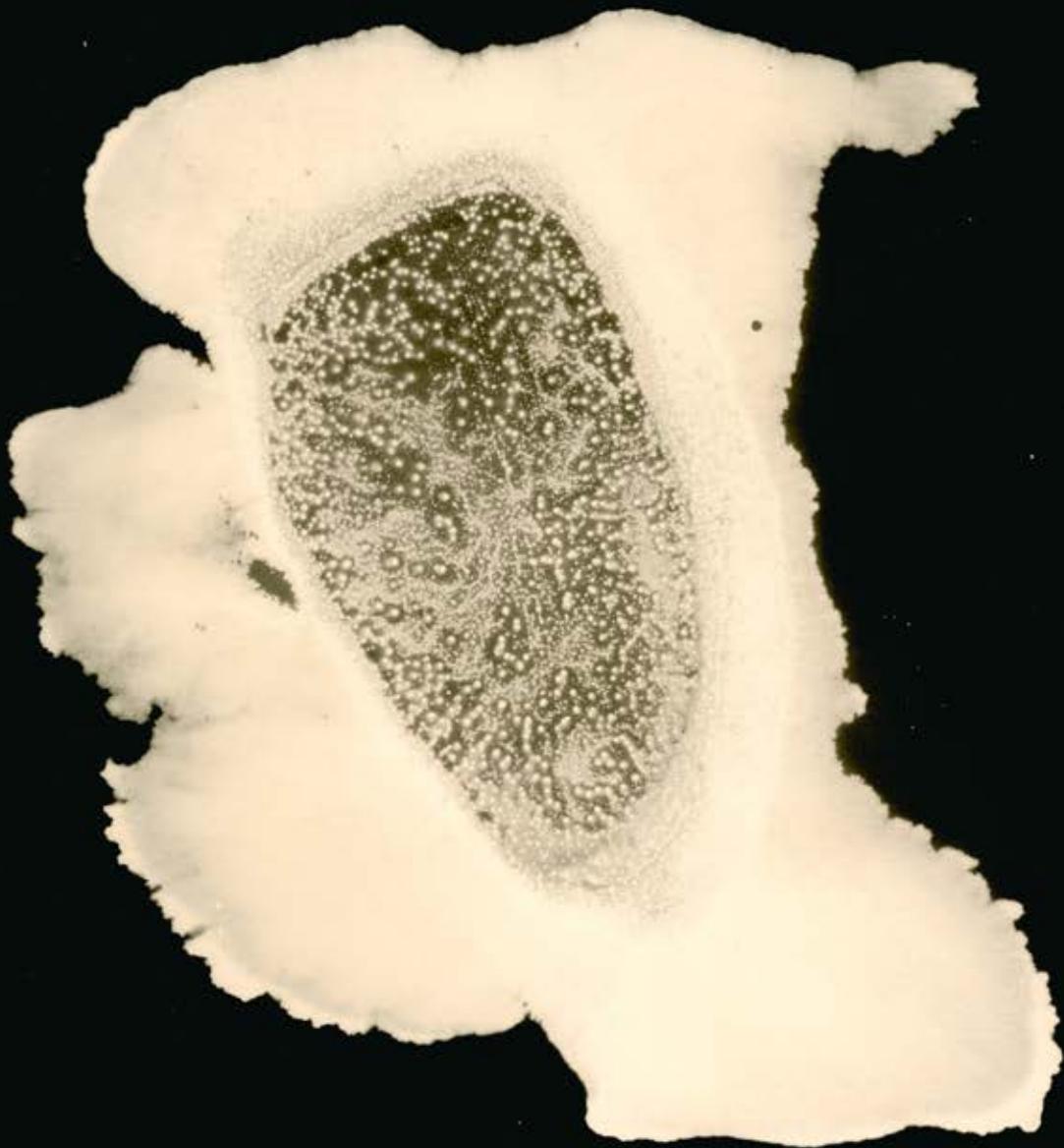
Je savais pu comment m'en sortir.

Je savais pu.

Mais tsé j'ai deux enfants.

Je veux pas leur enlever quoi que ce soit.

DAVID NADEAU

THE MANAGEMENT

David Nadeau is a photo-based artist living and working in Montreal. He makes photographs by employing specific processes, which include material elements of his subject matter. His work deals with mundane objects while also addressing larger themes such as mass consumption, material culture and environmental issues.

His projects offer an invitation for viewers to question and reflect on his processes, choice of materials, and their relationship to the subject matter.

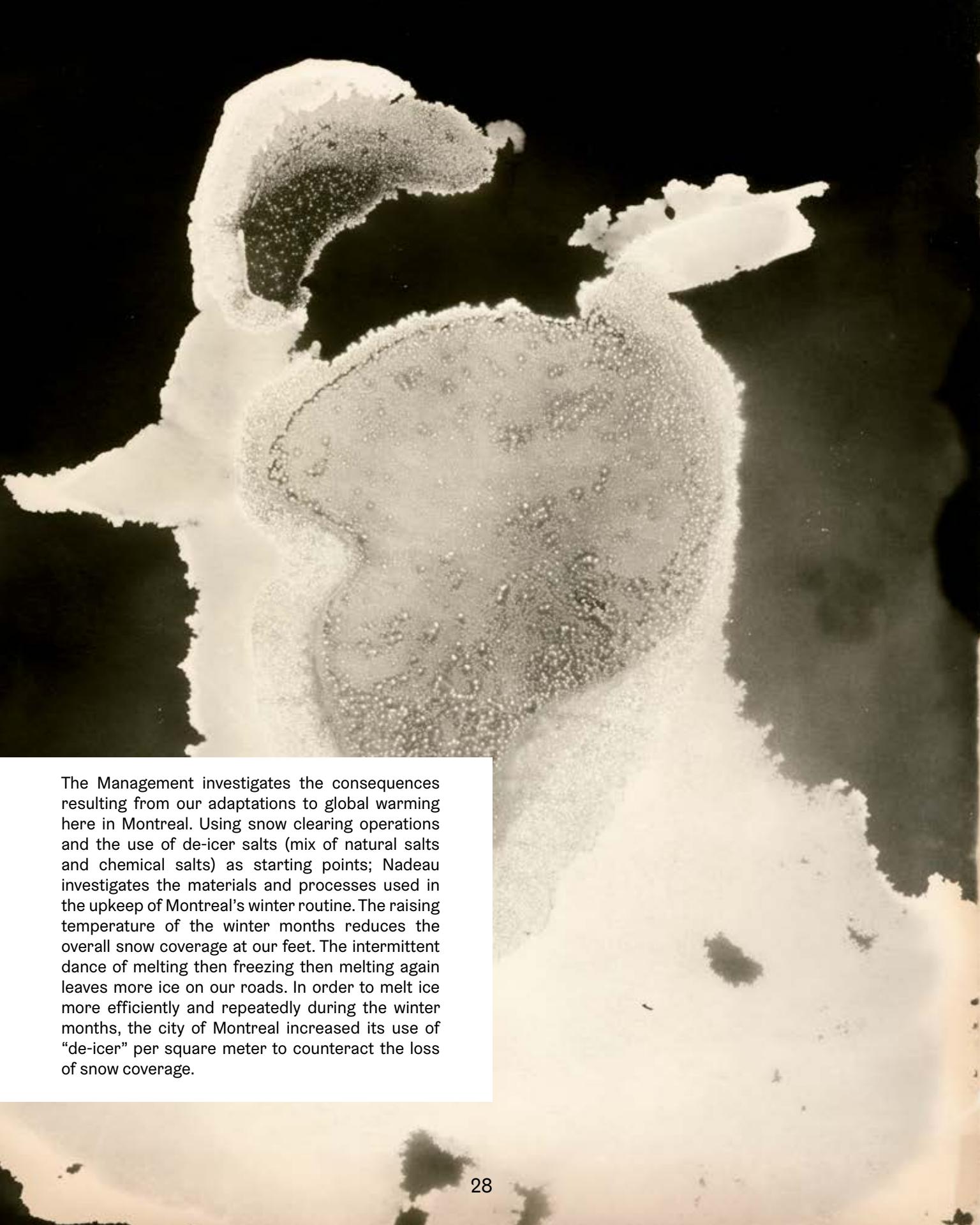
David's work has been shown in a multitude of professional and student run publications and exhibitions including VAV, Interfold, Darkslide, CPC, Heliographe and Festival Fast. He recently received a BFA in Photography from Concordia University in 2020.

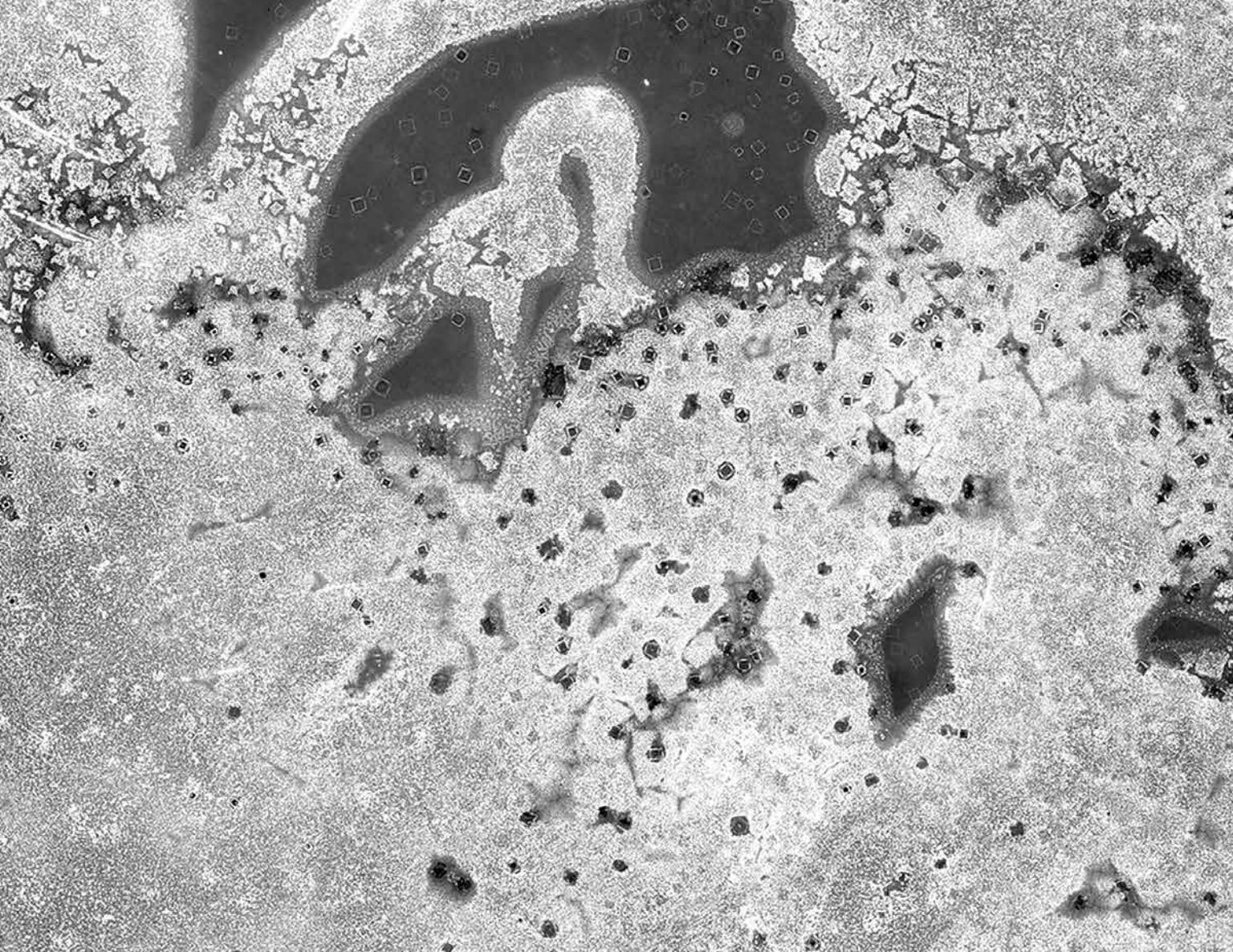
David Nadeau est un artiste photographe qui vit et travaille à Montréal. Il réalise des photographies en utilisant des procédés spécifiques, qui incluent les éléments matériels de son sujet étudié. Son travail traite d'objets banals tout en abordant des thèmes plus larges comme la consommation de masse, la culture matérielle et les questions environnementales.

Ses projets invitent les spectateur.ices à s'interroger et à réfléchir sur ses procédés, le choix des matériaux et leur relation avec le sujet traité.

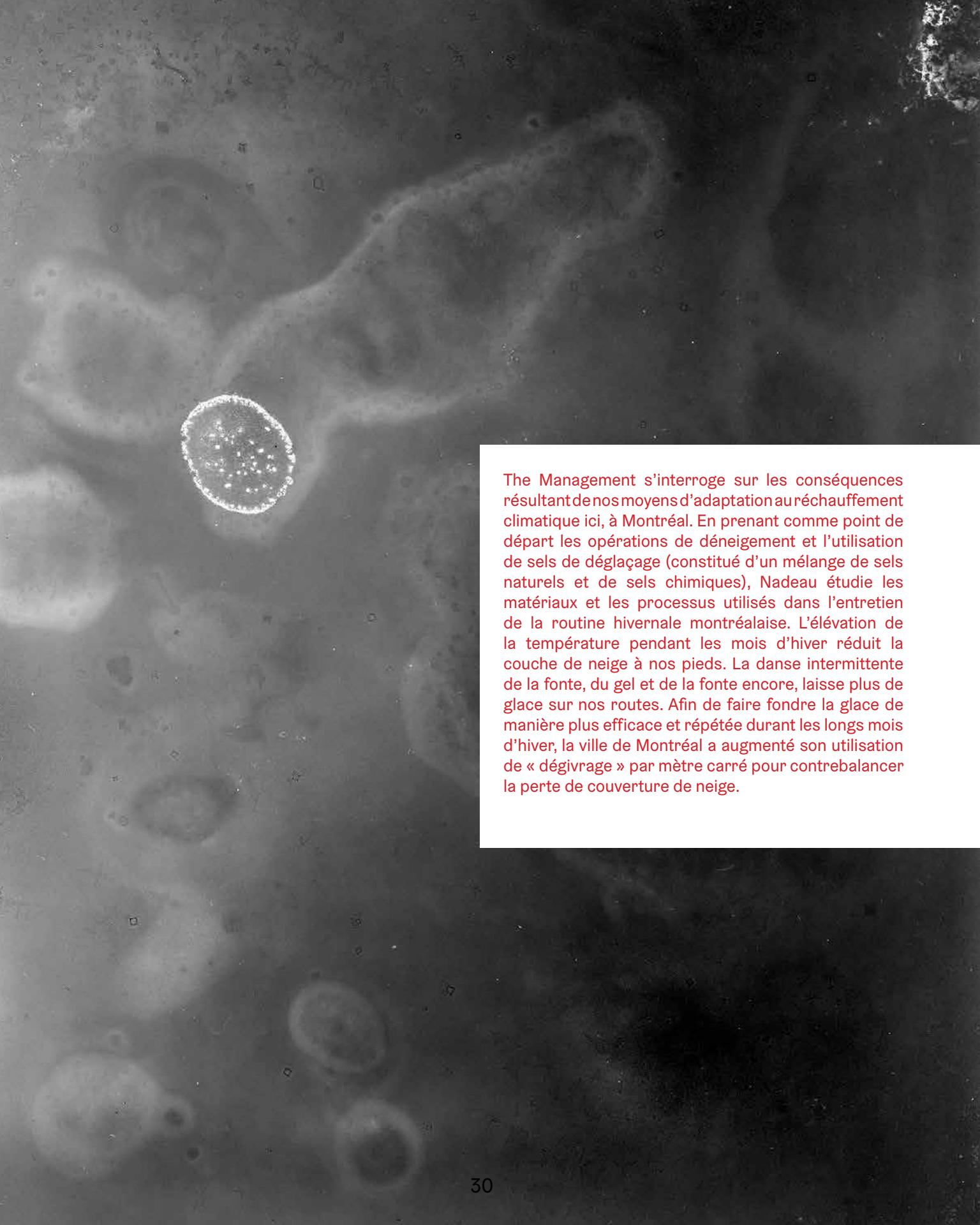
Le travail de David a été présenté dans une multitude de publications et d'expositions professionnelles et académiques, notamment VAV, Interfold, Darkslide, CPC, Heliographe et Festival Fast. Il a récemment obtenu un BFA en photographie de l'Université Concordia en 2020.

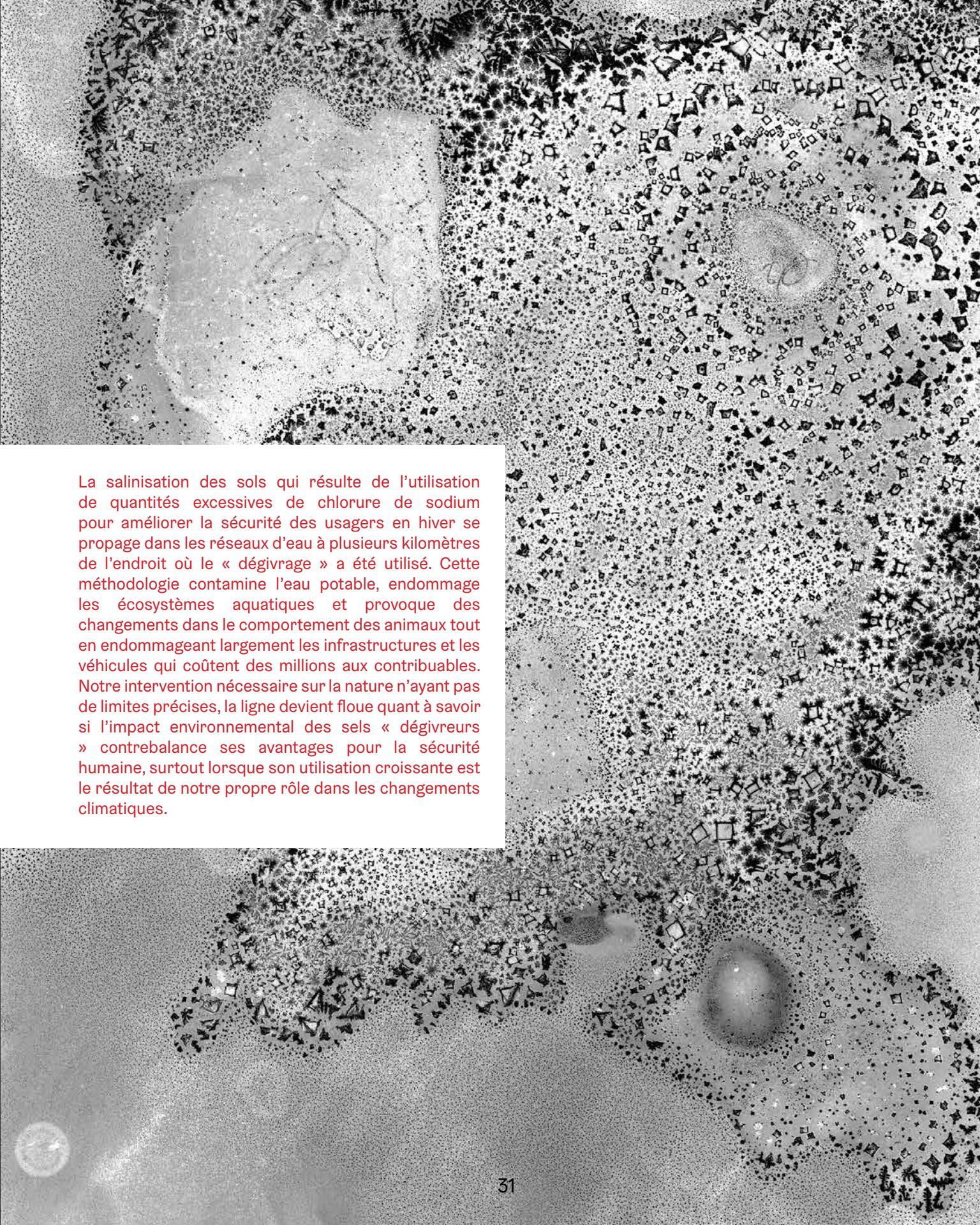
The Management investigates the consequences resulting from our adaptations to global warming here in Montreal. Using snow clearing operations and the use of de-icer salts (mix of natural salts and chemical salts) as starting points; Nadeau investigates the materials and processes used in the upkeep of Montreal's winter routine. The raising temperature of the winter months reduces the overall snow coverage at our feet. The intermittent dance of melting then freezing then melting again leaves more ice on our roads. In order to melt ice more efficiently and repeatedly during the winter months, the city of Montreal increased its use of "de-icer" per square meter to counteract the loss of snow coverage.

The soil salinization that results from using excessive amounts of Sodium Chloride for improving winter commuter safety spreads into water networks many kilometers from where the “de-icer” was used, contaminating drinking water, damaging aquatic ecosystems, causing changes in animal behaviour while also largely damaging man-made infrastructures and vehicles costing millions to tax-payers. As our necessary intervention on nature lacks clear limits, the line becomes blurred as to whether the environmental impact of “de-icer” salts counterweights its benefits to human safety, especially when its increasing use is the result of our role in climate change.

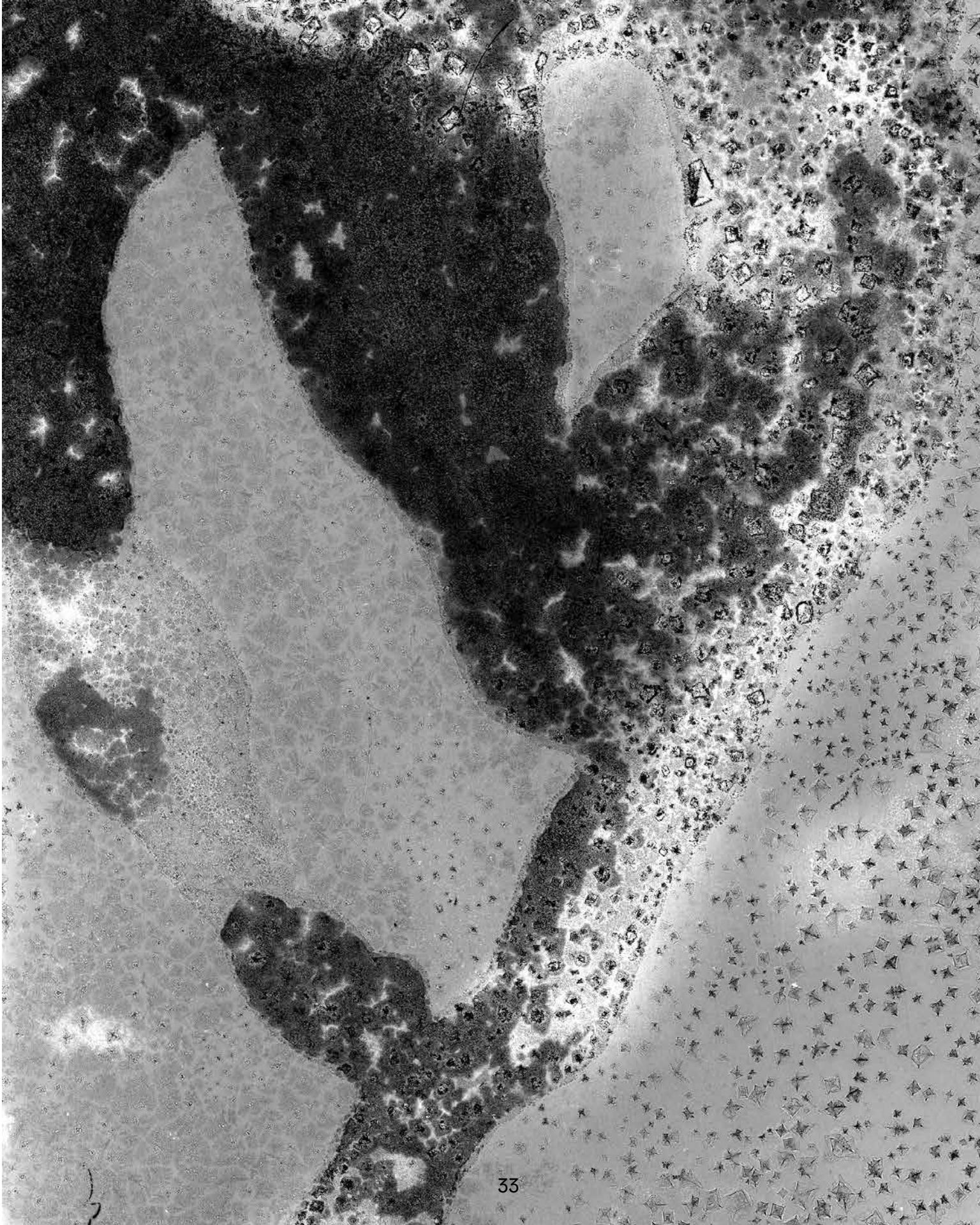

The Management s'interroge sur les conséquences résultant de nos moyens d'adaptation au réchauffement climatique ici, à Montréal. En prenant comme point de départ les opérations de déneigement et l'utilisation de sels de déglaçage (constitué d'un mélange de sels naturels et de sels chimiques), Nadeau étudie les matériaux et les processus utilisés dans l'entretien de la routine hivernale montréalaise. L'élévation de la température pendant les mois d'hiver réduit la couche de neige à nos pieds. La danse intermittente de la fonte, du gel et de la fonte encore, laisse plus de glace sur nos routes. Afin de faire fondre la glace de manière plus efficace et répétée durant les longs mois d'hiver, la ville de Montréal a augmenté son utilisation de « dégivrage » par mètre carré pour contrebalancer la perte de couverture de neige.

La salinisation des sols qui résulte de l'utilisation de quantités excessives de chlorure de sodium pour améliorer la sécurité des usagers en hiver se propage dans les réseaux d'eau à plusieurs kilomètres de l'endroit où le « dégivrage » a été utilisé. Cette méthodologie contamine l'eau potable, endommage les écosystèmes aquatiques et provoque des changements dans le comportement des animaux tout en endommageant largement les infrastructures et les véhicules qui coûtent des millions aux contribuables. Notre intervention nécessaire sur la nature n'ayant pas de limites précises, la ligne devient floue quant à savoir si l'impact environnemental des sels « dégivreurs » contrebalance ses avantages pour la sécurité humaine, surtout lorsque son utilisation croissante est le résultat de notre propre rôle dans les changements climatiques.

NADIA MARIYAN

BETWEEN BODY AND LAND

Nadia Mariyan's visual art practice often engages with the environment, relationships to landscapes, and with issues of (un)belonging to a place. Themes of migration, movement, and transformation between time and space are apparent in their work. Nadia is influenced by their English-Settler heritage on one side of their family and a Trinidadian multiracial heritage on the other. Nadia is also informed by their position of being a non-binary person and not a single being.

They are interested in the complexities of individuation and refer to collectivity by often alluding to the influences that impact their thought processes and inform their work. Nadia often projects their work onto various surfaces to create 'other worlds' that point to the variations of the self-existing in a space and as a tool to determine their own landscape in the midst of uncertainty.

Nadia Mariyan grew up in Tkaronto (Toronto) and later moved to Tiohtià:ke (Montreal) to complete a BFA at Concordia University.

La pratique des arts visuels de Nadia Mariyan s'engage souvent à l'environnement, aux relations avec les paysages et aux questions de (non-)appartenance à un lieu. Les thèmes de la migration, du mouvement et de la transformation entre le temps et l'espace sont apparents dans son travail. Nadia est influencé.e par son héritage anglo-colono d'un côté de la famille et son héritage multiracial trinidadien de l'autre. Nadia est également influencé.e par sa position de personne non-binaire et non unique.

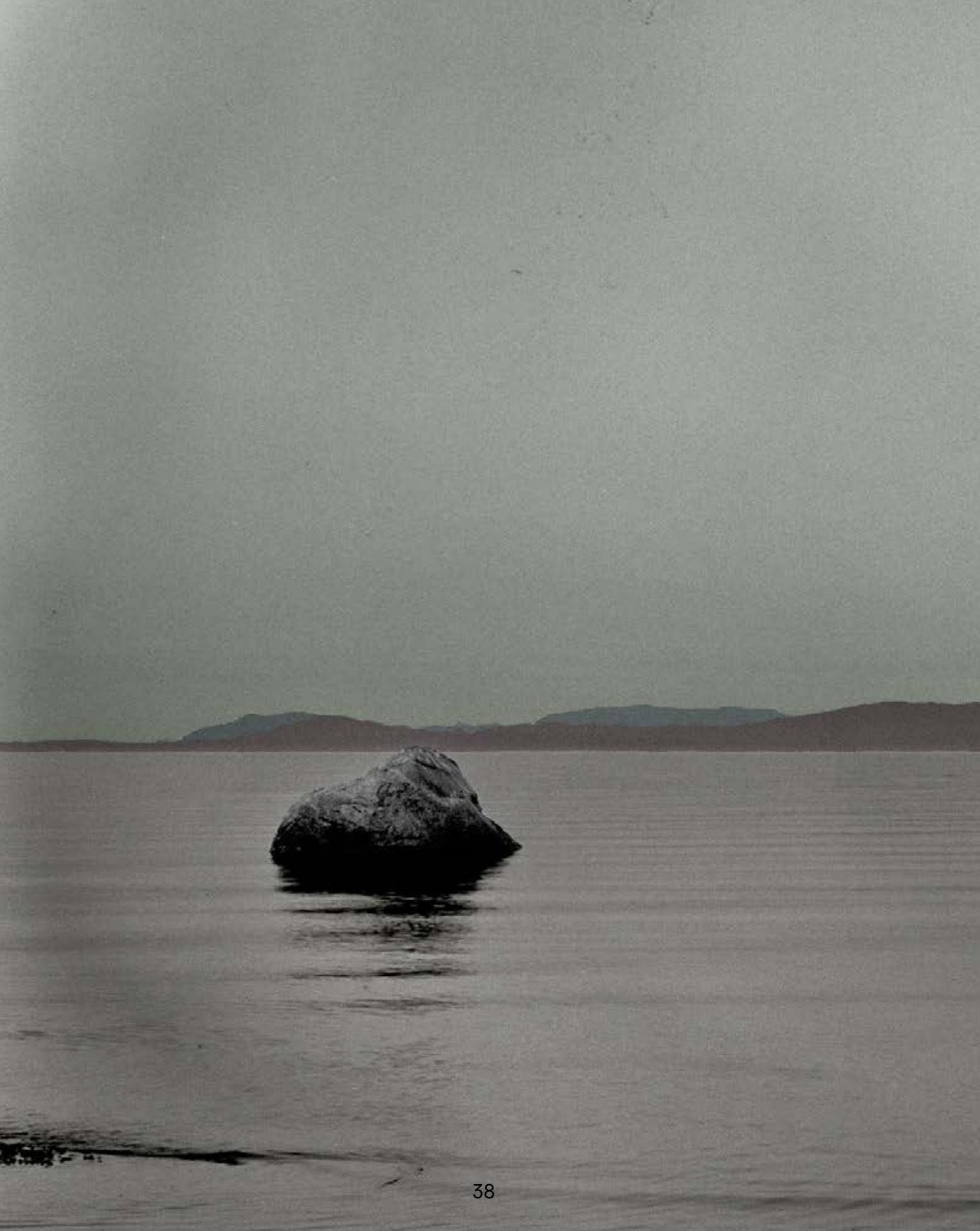
Iel s'intéresse aux complexités de l'individuation et se réfère à la collectivité en faisant souvent allusion aux influences qui impactent ses processus de pensée et informent son travail. Nadia projette souvent son œuvre sur diverses surfaces afin de créer « d'autres mondes » qui mettent en évidence les variations de l'auto-existence dans un espace et qui lui servent tel un outil dans le but de déterminer son propre paysage au milieu de l'incertitude.

Nadia Mariyan a grandi à Tkaronto (Toronto) et a ensuite déménagé à Tiohtià:ke (Montréal) pour compléter un BFA à l'Université Concordia.

Between body and land (2020) was created in response to questioning the self as understood in relation to its physical landscape.

In this series, Nadia Mariyan takes a critical approach to landscape photography, specifically the traditional Western genre and the links to the 'colonizing camera'. Each image was individually colourized from a 4x5 large format black and white negative. Taking the same medium as classical large format landscape photographers, Nadia changes the dynamics of "untouched" and "objective" depictions of the land. The resulting work gives less weight on idealized landscape imagery and more on the role of the self-perceiving, photographing, and existing on the land. The work also gestures towards an inextricable relationship to land through themes of migration. The ocean becomes a place of transition, uncertainty, and (dis)connection.

Between body and land (entre le corps et la terre) (2020) a été créé en réponse au questionnement sur le soi tel qu'il est compris par rapport à son paysage physique.

Dans cette série, Nadia Mariyan adopte une approche critique de la photographie de paysage, en particulier du genre occidental traditionnel et de ses liens avec « l'appareil photo colonisateur ». Chaque image a été colorisée individuellement à partir d'un négatif noir et blanc grand format 4×5. En utilisant le même support que les photographes paysagistes classiques de grand format, Nadia modifie la dynamique des représentations « intactes » et « objectives » de la terre. Le travail qui en résulte accorde moins d'importance à l'imagerie paysagère idéalisée et davantage au rôle de l'autoperception, de la photographie et de l'existence sur la terre. L'œuvre évoque également une relation inextricable à la terre selon des thèmes liés à la migration. L'océan devient un lieu de transition, d'incertitude et de (dé)connexion.

HELEN PARK

BLOOD ON SNOW

Helen Park is interested in the relationship between shapes and textures of the human presence and those of nature. Examining the relationship of these two through their aesthetic, function, and materiality, she aims to preserve moments of sublime entropy when human and nature meet. Her practice is a culmination of many fields coming together into an orchestra of one. Altering her surroundings, Park creates a body of work between thing, me, and art. She uses, manipulates, and returns nature.

Helen Park s'intéresse à la relation entre les formes et les textures de la présence humaine et celles de la nature. En examinant la relation entre ces deux éléments à travers leur esthétique, leur fonction et leur matérialité, elle vise à préserver les moments d'entropie sublime où l'être humain et la nature se rencontrent. Sa pratique est le point culminant de nombreux domaines qui s'unissent sous la forme d'un seul orchestre. En modifiant son environnement, Park crée un ensemble d'œuvres entre la chose, le moi et l'art. Elle utilise, manipule et restitue la nature.

"Red blood stained the snow around her. She was all dressed in red from head to toe. As if she knew this would happen."

Helen Park is deeply influenced by the color red in my artworks. She associates the color red with a kind of violence, but also a fragility to life. This is reflected in the cochineal dyed fabrics. A common, but violent, process of creating red dyes through grinding dried cochineal bugs. While holding red death in her hands, Park arranges the dyed fabrics, keeping in mind that violent fragility of life.

In her self portrait / performance, Park wanted to explore these two juxtaposing ideas in a blizzard in Rimouski, Quebec. She tries to resist herself and endure the pain of the cold, creating shapes in the wind with the textile. Trying to find the delicate beauty in discomfort, the artist arranges the fabrics and herself in different ways to combat but also work with the wind.

"Du sang rouge tachait la neige autour d'elle. Elle était habillée de rouge de la tête aux pieds. Comme si elle savait que cela allait arriver."

Helen Park est profondément influencée par la couleur rouge dans ses œuvres d'art. Elle associe la couleur rouge à une sorte de violence, mais aussi à une certaine fragilité de la vie. Cela se reflète dans les tissus teints à la cochenille. Il s'agit d'un procédé courant, mais violent, qui consiste à créer des teintures rouges en broyant des cochenilles séchées. Tout en tenant la mort rouge dans ses mains, Park arrange les tissus teints, en gardant à l'esprit cette violente fragilité de la vie.

Dans son autoportrait/performance, Park a voulu explorer ces deux idées juxtaposées dans un blizzard à Rimouski, au Québec. Elle tente de résister et d'endurer la douleur du froid, en créant des formes dans le vent avec le textile. En essayant de trouver la beauté délicate dans l'inconfort, l'artiste dispose les tissus tout en se disposant elle-même de différentes manières pour combattre mais aussi travailler avec le vent.

JENNIFER
LEE

ANOREXIA NERVOSA: A
MEDICAL DOSSIER

Jennifer Lee is a third-year student at Concordia University, majoring in Studio Arts and minoring in Psychology in hopes of pursuing a career in art therapy or art education. Her body of work focuses on dissecting painful past experiences as a way of creating vulnerable work to establish an intimate connection with the viewer. She explores and documents a time plagued with anorexia, anxiety, depression, and isolation as she tries to move forward and create a voice to destigmatize mental illness.

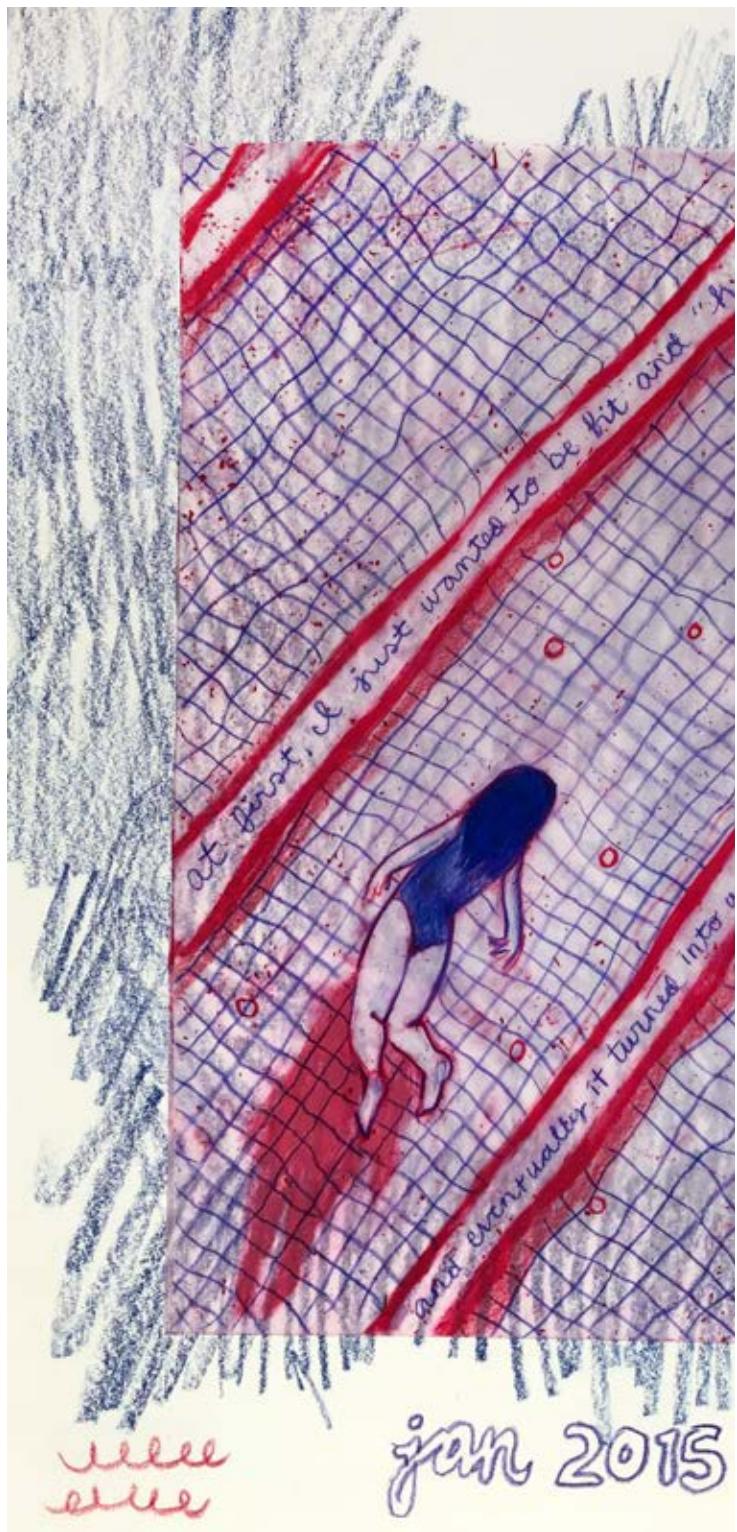
By scrutinizing her own experiences, Lee produces works surrounding the theme of transformation and growth. In creating these interactive works, she attempts to put the audience in her shoes and in the shoes of many others suffering in silence.

Lee's goal as an interdisciplinary artist is to explore the power of art therapy through an illustrative and documentary approach, using oil, acrylic, oil pastels, graphite, installation, collage, and found materials. She is motivated by creative ideas affecting positive change and challenging the world we live in.

Jennifer Lee est une étudiante de troisième année à l'Université Concordia, avec une majeure en arts plastiques et une mineure en psychologie, dans l'espoir de poursuivre une carrière en art-thérapie ou en éducation artistique. Son œuvre se concentre sur la dissection d'expériences passées et douloureuses tel un moyen de créer une œuvre vulnérable qui cherche à établir une connexion intime avec le.s spectateur.s. Elle explore et documente une période marquée par l'anorexie, l'anxiété, la dépression et l'isolement, tout en essayant d'aller de l'avant et de créer une voix pour déstigmatiser la maladie mentale.

En scrutant ses propres expériences, Lee produit des œuvres autour des thèmes de la transformation et de la croissance. En créant ces œuvres interactives, elle tente de mettre le public à sa place et à celle de nombreuses autres personnes qui souffrent dans le silence.

L'objectif de Lee en tant qu'artiste interdisciplinaire est d'explorer le pouvoir de l'art-thérapie dans une approche illustrative et documentaire, en utilisant l'huile, l'acrylique, les pastels à l'huile, le graphite, l'installation, le collage et des matériaux trouvés. Elle est motivée par les idées créatives qui apportent un changement positif et remettent en question le monde dans lequel nous vivons.

Anorexia Nervosa: A Medical Dossier is a graphic novel in the form of a medical dossier, containing 24 pages exploring Lee's experiences being hospitalized for anorexia nervosa in 2015. The audience is invited to take out the poster featuring the pages of her file and read the narrative in their way of choosing. The contrasting registers also speak to the shift between adolescence and adulthood, through the blend of journal/diary and the medical discourses that we internalize over time.

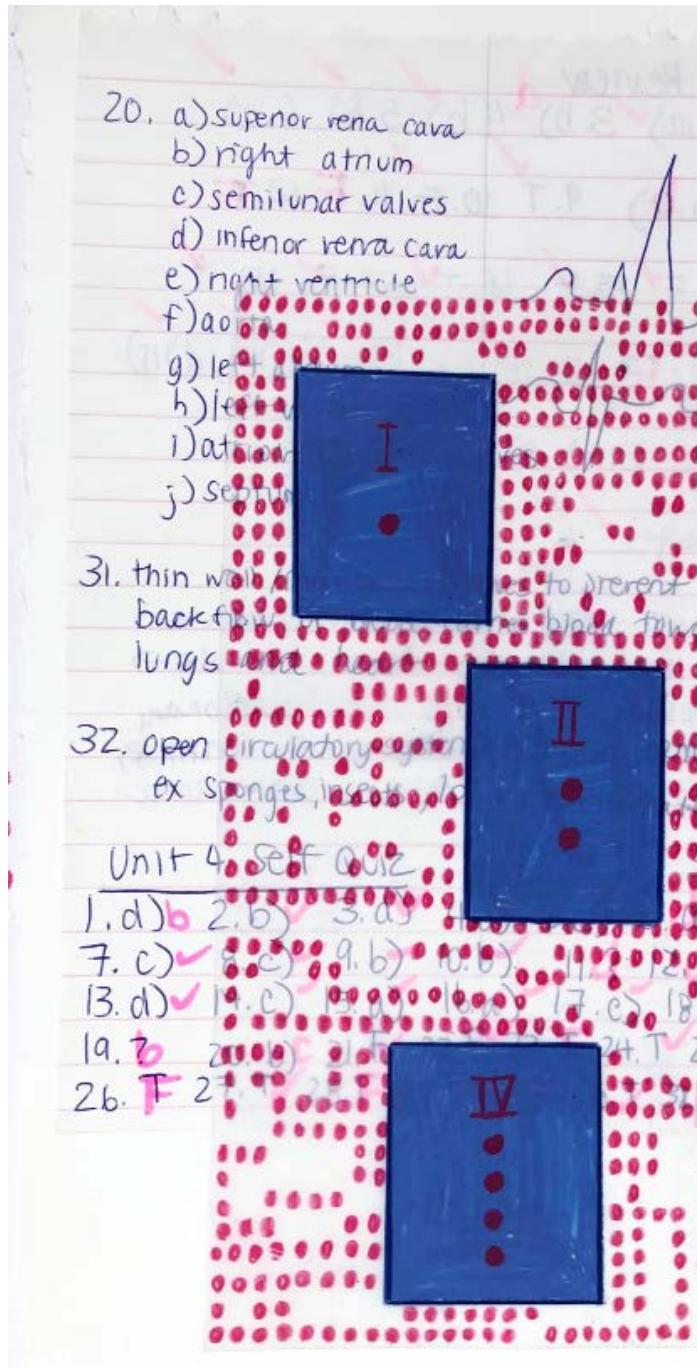
Through a confessional and autobiographical tone, the style of her works is very analytic, diagrammatical, and organized, reflecting on obsessive compulsiveness and the clinical setting of a hospital setting. Lee's work is also inspired by Craig Thompson's *Blankets* (2003), Julie Delporte's *This Woman's Work* (2017), and Chris Ware's *Building Stories* (2012), Phoebe Gloeckner's *The Diary of a Teenage Girl* (2002) and her work in medical illustration, and Susanna Kaysen's *Girl, Interrupted* (1993).

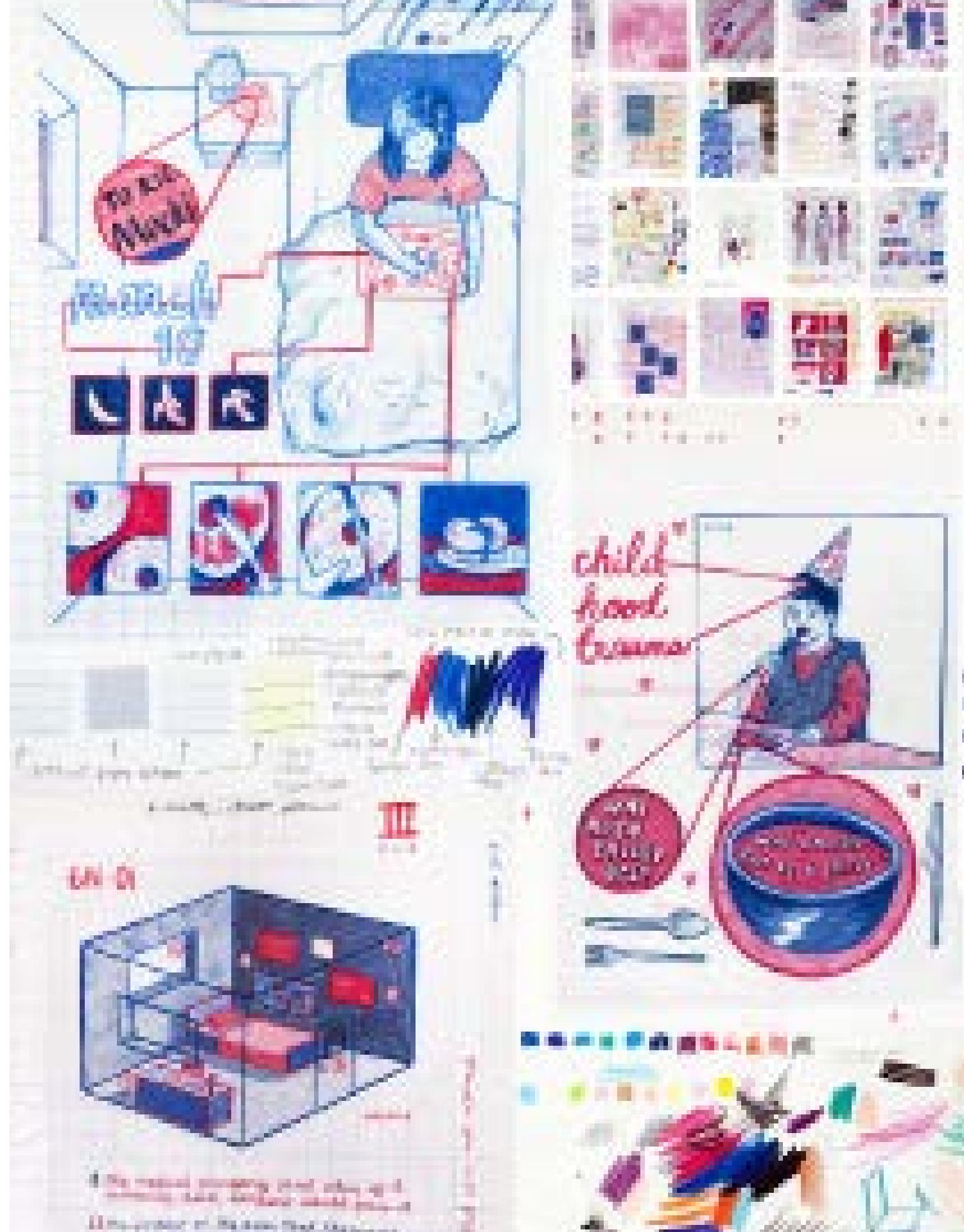
Jennifer Lee's work explores themes of eating disorders, anxiety, depression, isolation, coming of age, growth, and transformation, in hopes of normalizing the discourse of eating disorders, explore the unglamorous side of eating disorders (hair loss, intolerance to the cold, loss of bone density, and muscle weakness) and help others feel less alone and heard.

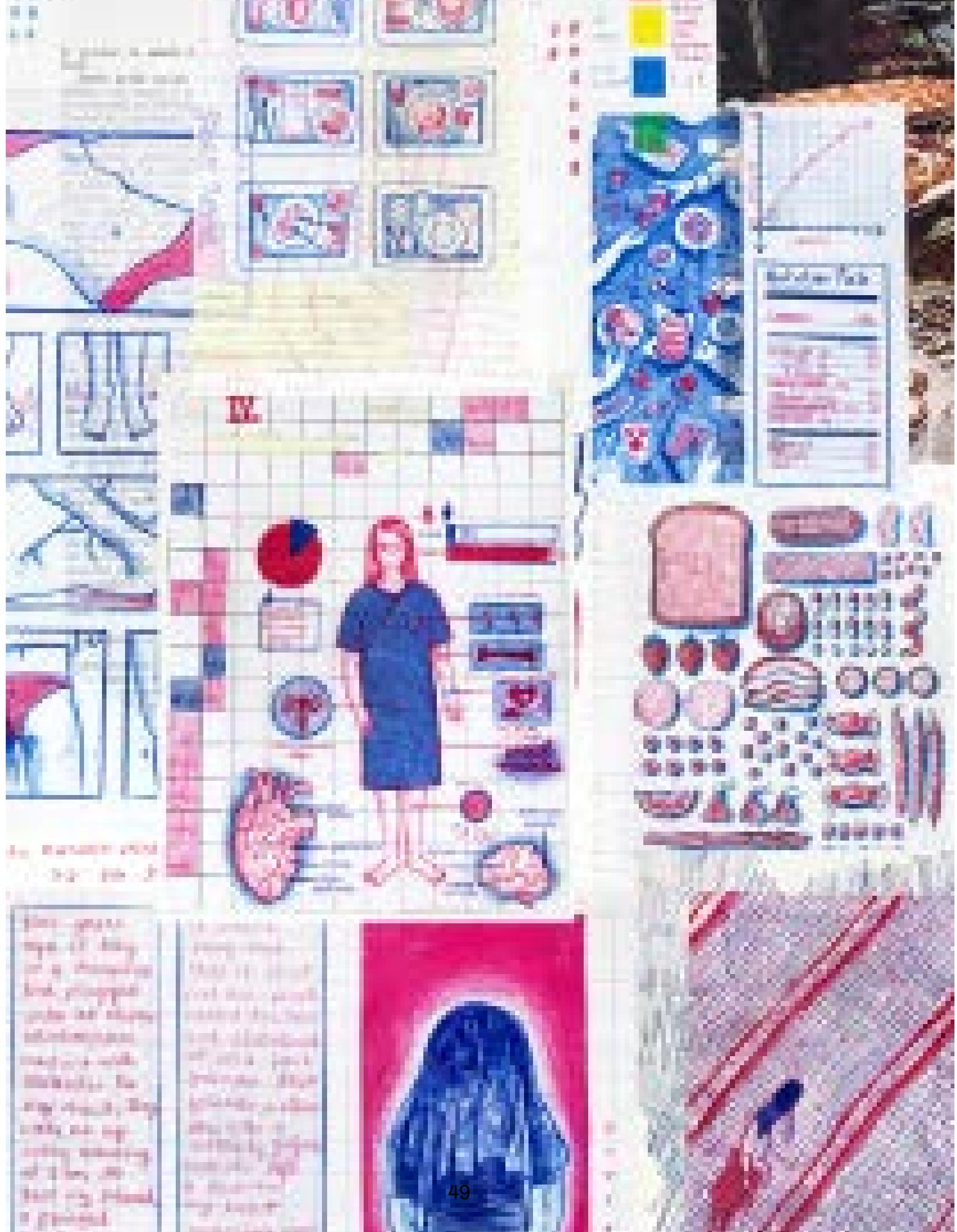
Anorexia Nervosa : A Medical Dossier (L'anorexie nervosa : un dossier médical) est un roman graphique sous la forme d'un dossier médical, contenant 24 pages explorant les expériences de Lee, hospitalisée suite à un diagnostic d'anorexie mentale en 2015. Le public est invité à sortir l'affiche représentant les pages de son dossier et à lire le récit de la manière de leur choix. Les registres contrastés parlent également du passage entre l'adolescence et l'âge adulte, dans le mélange du journal/journal intime et des discours médicaux que nous intériorisons au fil du temps.

Dans un ton confessionnel et autobiographique, le style de ses œuvres est très analytique, diagrammatique et organisé, reflétant la compulsion obsessionnelle et le cadre clinique d'un hôpital. Le travail de Jennifer Lee s'inspire également de Blankets (2003) de Craig Thompson, de This Woman's Work (2017) de Julie Delporte, de Building Stories (2012) de Chris Ware, de The Diary of a Teenage Girl (2002) de Phoebe Gloeckner et de son travail d'illustration médicale, ainsi que de Girl, Interrupted (1993) de Susanna Kaysen.

Le travail de Jennifer Lee explore les thèmes des troubles alimentaires, de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement, du passage à l'âge adulte, de la croissance et de la transformation, dans l'espoir de normaliser le discours sur les troubles alimentaires, d'explorer le côté peu glorieux de ces troubles (perte de cheveux, intolérance au froid, perte de densité osseuse et faiblesse musculaire) et d'aider les autres à se sentir moins seul.es et entendu.es.

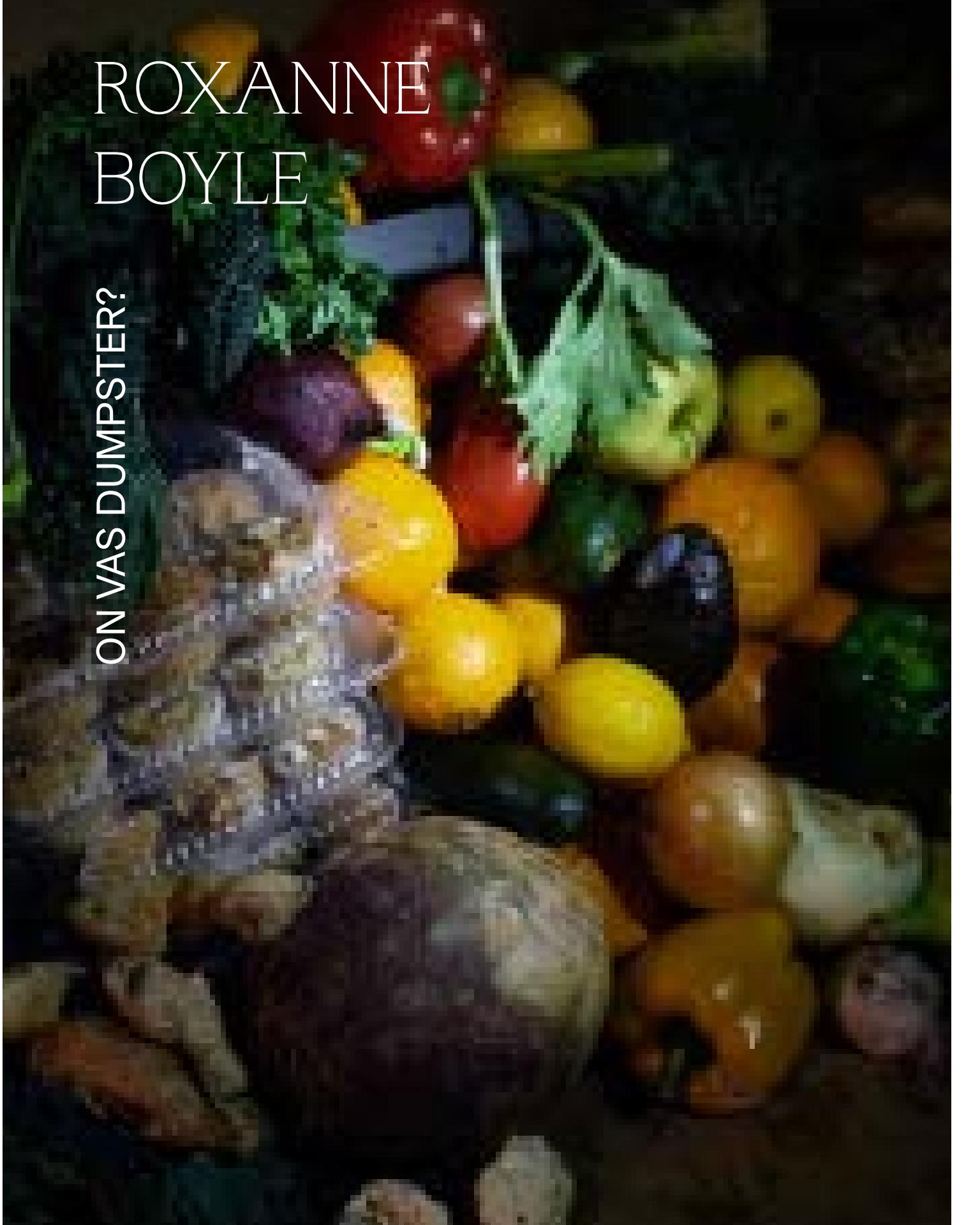

ROXANNE
BOYLE

ON VAS DUMPSTER?

Roxanne Boyle is a visual artist specializing in photography. Her practice focuses on social documentary, shedding light on the different communities she lives in, while portraying her subjects in a unique snapshot aesthetic. In the fall of 2018, she moved to Montreal from her hometown, Victoria BC. Boyle has studied photography in Vancouver at Emily Carr University. She has participated in shows at the Visual Arts Visuels Gallery. She is currently a third-year student at Concordia University. Her most recent project, which showcased a dumpster diving community, was published internationally in Trlblzr magazine.

Roxanne Boyle est une artiste visuelle spécialisée dans la photographie. Sa pratique se concentre sur le documentaire social, mettant en lumière les différentes communautés dans lesquelles elle vit, tout en dépeignant ses sujets dans une esthétique unique d'instantanés. À l'automne 2018, elle a déménagé à Montréal depuis sa ville natale, Victoria, en Colombie-Britannique. Boyle a étudié la photographie à Vancouver, à l'Université Emily Carr. Elle a participé à des expositions à la galerie Visual Arts Visuels. Elle est actuellement étudiante en troisième année à l'Université Concordia. Son plus récent projet, qui mettait en vedette une communauté de plongeur.ses de poubelles, a été publié à l'échelle internationale dans le magazine Trlblzr.

The project presented today is a photo documentation of a community of dumpster divers, punctuated with colorful moody still life photographs of found food. The snapshots of everyday life come as a stream of consciousness: photographs taken at the dinners of Souper wow wow, and adventures of late-night dumpstering with friends.

“On va dumpster?” is Quebecois slang for “let's go dumpster diving?”, or “we're going dumpster diving?”, a phrase that was unfamiliar to me a couple of years ago, yet today is part of my everyday vocabulary. This slang encapsulates the essence of the project. It represents what I found with my roommates in the late spring of 2019 at SouperWowWow, during those hot humid Montreal summer evenings and the freezing cold winter nights. What I found in these times and spaces was a group of young adults, mostly Quebecois, who were politically involved and community-based. They showed me a new way to look at the world around us through dumpster diving. In many ways, they were very different from anything I had previously experienced. Yet at the core was something all communities share: the passions to come together around a table and eat and cook.”

Boyle's process, as a photographer, is to always have her camera by her side. In the summer of 2019, she began to attend Souper wow wow dinners regularly. The dinners began with a few friends who had a surplus of food from dumpster diving. They would make huge meals and share the food. The small group grew as friends of friends were invited. Soon enough, there was barely enough room for everyone in one house and the event was moved to the park. She was excited to photograph her new friends and this new activity of dumpster diving.

Not shooting with any objective in mind, the artist collected roll after roll of 35mm colour film, of this intriguing new lifestyle, with her viewfinder camera. Months later this new way of finding food still excited and inspired her. In the winter semester of 2020, Boyle started creating still life photographs with the food found in the garbage of local fruiteries, and big name supermarkets. She wanted to change people's perception of produce, pastries, and package goods as otherworldly, or magical. She set up the food on her kitchen table with the cardboard boxes as the backdrop to create elaborate scenes with staging and lighting. Boyle took something that society deemed as worth nothing and gave it back its dignity.

Le projet présenté aujourd'hui est une documentation photographique d'une communauté de fouilleur.es de poubelles, ponctuée de natures mortes colorées représentant la nourriture trouvée. Les clichés instantanés de la vie quotidienne se manifestent comme un flux de conscience : des photographies prises lors des dîners de Souper wow wow, et des aventures de fouilles de poubelles tardives avec des ami.es.

« On va dumpster ? est l'argot québécois pour « let's go dumpster diving ? » ou encore « we're going dumpster diving ? », une expression qui ne m'était pas familière il y a quelques années, mais qui fait aujourd'hui partie de mon vocabulaire quotidien. Cet argot résume l'essence du projet. Il représente ce que j'ai trouvé avec mes colocataires à la fin du printemps 2019 au Souper Wow Wow, pendant les soirées d'été chaudes et humides à Montréal et les nuits d'hiver glaciales. Ce que j'ai trouvé dans ces temps et ces espaces, c'est un groupe de jeunes adultes, pour la plupart québécois.es, qui étaient politiquement engagé.es et communautaires. Iels m'ont montré une nouvelle façon de regarder le monde qui nous entoure en fouillant dans les poubelles. À bien des égards, iels étaient très différent.es de tout ce que j'avais connu auparavant. Pourtant, au fond, il y avait quelque chose que toutes les communautés partagent : la passion de se réunir autour d'une table pour manger et cuisiner. »

Le processus de Boyle, en tant que photographe, est de toujours avoir son appareil photo à ses côtés. Au cours de l'été 2019, elle a commencé à assister régulièrement aux dîners de Souper wow wow. Les dîners ont commencé avec quelques ami.es qui avaient un surplus de nourriture provenant de la fouille des poubelles. Iels faisaient d'énormes repas et partageaient la nourriture. Le petit groupe s'est agrandi et les ami.es des ami.es ont été invité.es. Très vite, il n'y a plus eu assez de place pour tout le monde dans une seule maison et l'événement a été déplacé dans le parc. Elle était enthousiaste à l'idée de photographier ses nouveaux ami.es et cette nouvelle activité qu'était la fouille des poubelles.

N'ayant aucun objectif en tête, l'artiste a accumulé, rouleau après rouleau, des pellicules couleur 35 mm de ce nouveau mode de vie intriguant, avec son appareil photo à viseur. Des mois plus tard, cette nouvelle façon de trouver de la nourriture l'excitait et l'inspirait toujours. Au semestre d'hiver 2020, Boyle a commencé à créer des photographies de natures mortes avec les aliments trouvés dans les poubelles des fruiteries locales et des grands supermarchés. Elle voulait changer la perception qu'ont les gens des produits, des pâtisseries et des marchandises emballées comme étant d'un autre monde ou même, magiques. Elle a installé la nourriture sur la table de sa cuisine, les boîtes en carton servant de toile de fond pour créer des scènes élaborées avec mise en scène et éclairage. Boyle a pris quelque chose que la société considérait comme futile et lui a rendu sa dignité.

CLAUDIA GOULET-BLAIS

DISTANCED PROXIMITY

Claudia Goulet-Blais is a photography-based artist whose images are fuelled by a desire for reflection via deconstruction of the self. Her current work revolves around the body, gestures, and behaviour where she integrates herself in several ways. Family and childhood memories are important topics in her practice because there is so much to learn about oneself by focusing the lens on our relationships.

Claudia Goulet-Blais est une artiste photographe dont les images sont alimentées par un désir de réflexion par l'entremise de la déconstruction de soi. Son travail actuel tourne autour du corps, de gestes et de comportements dans lesquels elle s'intègre de plusieurs façons. La famille et les souvenirs d'enfance sont des sujets importants dans sa pratique car elle considère qu'il y a beaucoup à apprendre sur soi-même en focalisant l'objectif sur nos relations.

"Distanced Proximity and L'être humain est fait pour s'adapter are image-based books that emerged from a specific situation when my father was diagnosed with cancer. Over this past year, image making has been an ongoing process providing a medium for me to express my thoughts and fears as I attempt to accept the situation. Rather than using words to create conversation, I chose to create a collaborative project with my father, whom I have designated as co-artist. I provided him with a camera allowing for visual yet distanced communication during a challenging time requiring worldwide social distancing."

« Distanced Proximity et L'être humain est fait pour s'adapter sont des livres construits à partir d'images qui ont émergé d'une situation spécifique lorsque mon père a reçu un diagnostic de cancer. Au cours de la dernière année, la création d'images a été un processus continu qui m'a permis d'exprimer mes pensées et mes craintes tandis que j'essayais d'accepter la situation. Plutôt que d'utiliser des mots pour créer une conversation, j'ai choisi de créer un projet en collaboration avec mon père, que j'ai désigné comme co-artiste. Je lui ai offert une caméra afin de permettre une communication visuelle mais distanciée durant une période difficile nécessitant une distanciation sociale mondiale. »

Goulet-Blais spent most of her childhood living with her mother and even though she always maintained a close relationship with her father there was, nevertheless, a lot that was left unsaid or unknown. They both feel as though this situation has urged them to become closer and communicate more. A few months ago, the artist shared her worries with him about his illness and he reminded her that humans are capable of adapting to any situation even if at moments it seems impossible.

Through shared stories and archives, the experience of creating these books has been a tool for connecting, accepting and fostering a relationship.

Distanced Proximity, 2020. Handmade book with envelope-like pages, photographs, various objects and archives, book size 5×7".

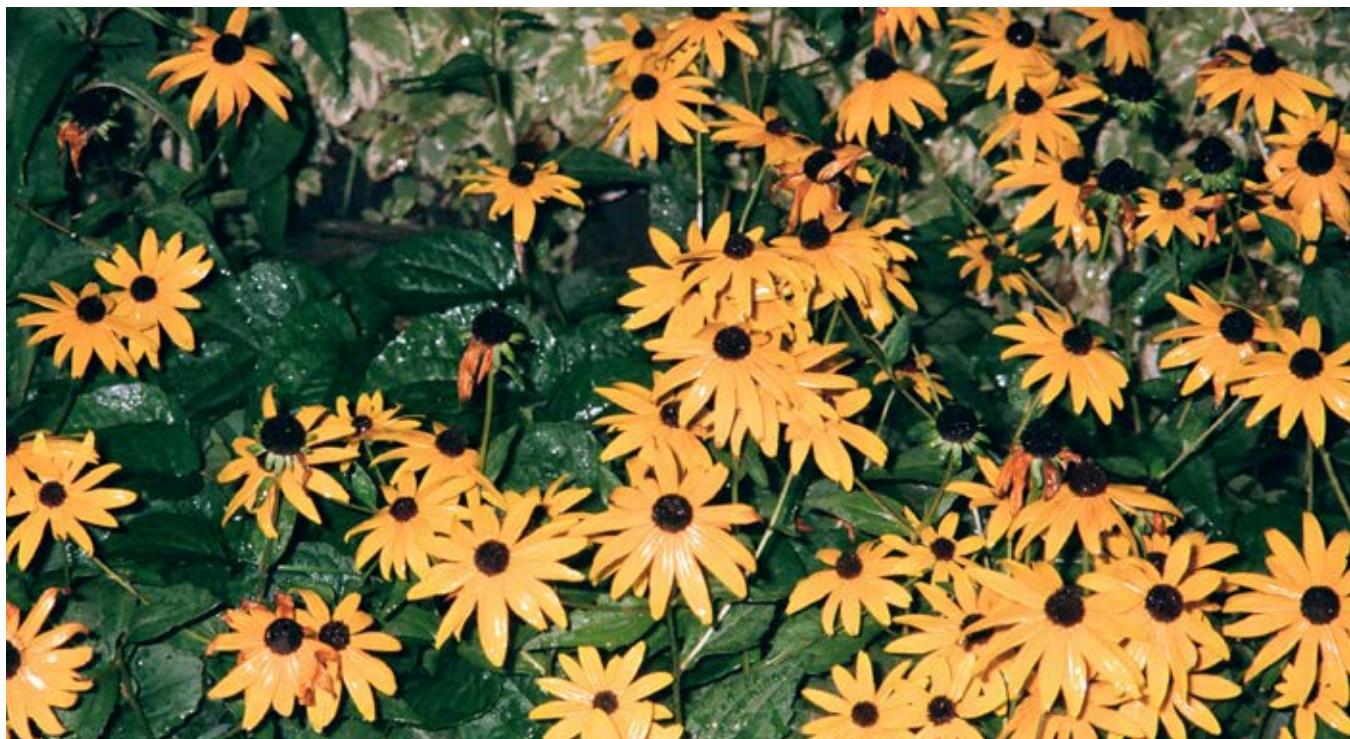
Distanced Proximity is a book that takes a look at an ongoing image-based discussion between the artist and her father. During a time that has been very restrictive when it comes to social interaction and when seeing him in person became more difficult, she decided to lend her father a point and shoot camera. They began a photographic conversation where she encouraged him to take images by sending him some of her own he could respond to.

Goulet-Blais a passé la plus grande partie de son enfance avec sa mère et, même si elle a toujours entretenu une relation étroite avec son père, il y avait néanmoins beaucoup de non-dits et d'inconnus. Ils ont tous deux le sentiment que cette situation les a poussé. à se rapprocher et à communiquer davantage. Il y a quelques mois, l'artiste lui a fait part de ses inquiétudes concernant sa maladie et il lui a rappelé que l'être humain est capable de s'adapter à toute situation, même si cela semble parfois impossible.

Par le biais d'histoires et d'archives partagées, l'expérience de la création de ces livres a été un outil de rapprochement, d'acceptation et de développement d'une relation.

Distanced Proximity, 2020. Livre fait à la main avec des pages comportant des enveloppes, des photographies, divers objets et archives, taille du livre 5×7".

Distanced Proximity est un livre qui jette un regard sur une discussion permanente, basée sur l'image, entre l'artiste et son père. Au cours d'une période où les interactions sociales ont été très limitées et où il est devenu plus difficile de le voir en personne, elle a décidé de prêter un appareil photo numérique à son père. Ainsi, ils ont entamé une conversation photographique au cours de laquelle elle l'a encouragé à prendre des photos en lui envoyant quelques-unes des siennes auxquelles il pouvait répondre par la suite.

L'être humain est fait pour s'adapter, 2021. Photography-based publication (in-progress). Photographs and archives, book size 8x10".

L'être humain est fait pour s'adapter is a body of work that includes photographs from their photographic conversation, archives that her father has shared with her as well as the few portraits she was able to take of him throughout this past year.

Books made by Claudia Goulet-Blais and Jean-Claude Blais

L'être humain est fait pour s'adapter, 2021. Publication basée sur la photographie (toujours en cours). Photographies et archives, format livre 8x10".

L'être humain est fait pour s'adapter est une œuvre qui comprend des photographies issues de leur conversation photographique, des archives partagées par son père avec elle ainsi que quelques-uns des portraits qu'elle a pu prendre de lui au cours de cette dernière année.

Livres réalisés par Claudia Goulet-Blais et Jean-Claude Blais

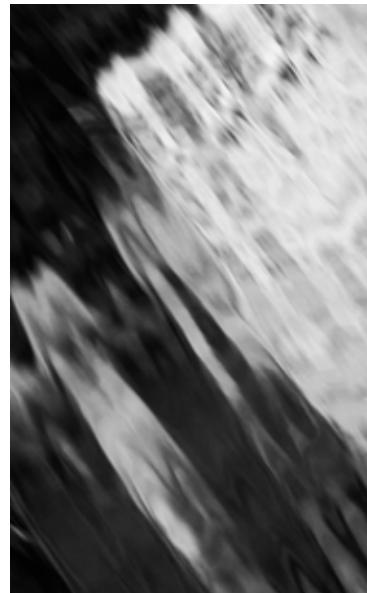

ALEX DOZOIS

STILLNESS STUDY

Alex Dozois is a visual artist from Sainte-Adèle, a small town in Les Laurentides, and now living and studying in Montreal completing a BFA in photography at Concordia University.

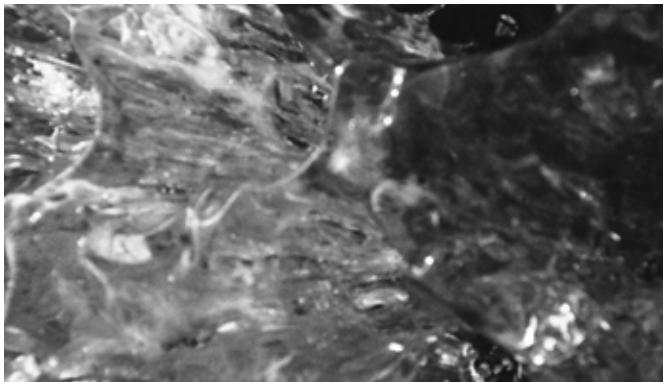
Her work consists of photographic images dealing with contemplation, stillness, and slowness. She is concerned with how much of our daily life is now designed for us to experience it fast. The concept of time consumption and time itself feels crucial. Dozois mainly works with the human experience in its simplicity and the principle that the stillness of a moment can be both soothing and overwhelming. By capturing the body as a landscape and landscape as a portrait, she blurs the lines of the abstract between those concepts. She is drawn to create with intuition and impulsions, and has an approach to light that revolves around its natural cycle and the many different esthetic opportunities it includes.

Her work is mostly with color and black and white film because of the slower approach to photography it forces to adopt. Dozois is concerned about the textures, the lines, the different tones that we might take for granted in an environment and can shape an image in a fascinating and mesmerizing way.

Alex Dozois est une artiste originaire de Sainte-Adèle, une petite ville des Laurentides, qui vit et étudie maintenant à Montréal en complétant un BFA en photographie à l'Université Concordia.

Son travail consiste à des images photographiques traitant des thèmes de la contemplation, de l'immobilité et de la lenteur. Elle s'intéresse à la façon dont notre vie quotidienne est désormais conçue de façon à ce que nous la vivions rapidement. Les sujets tels que la consommation du temps et le temps lui-même lui semblent cruciaux. Dozois travaille principalement avec l'expérience humaine dans sa simplicité et l'immobilité tel un concept qui, par moment, peut être à la fois apaisant et écrasant. En définissant le corps tel un paysage et le paysage tel un portrait, elle brouille les lignes de l'abstrait entre ces différentes notions. Elle est attirée par l'intuition et les impulsions, et elle approche plusieurs caractéristiques de la lumière, dont son cycle naturel et les nombreuses possibilités esthétiques qu'elle offre.

Elle travaille principalement avec des films couleur, ainsi que des films noir et blanc, en raison de l'approche plus lente que la photographie oblige à adopter. Dozois s'intéresse aux textures, aux lignes et aux différents tons que nous pouvons prendre pour acquis dans un environnement, pouvant ainsi façoner une image de manière fascinante et envoûtante.

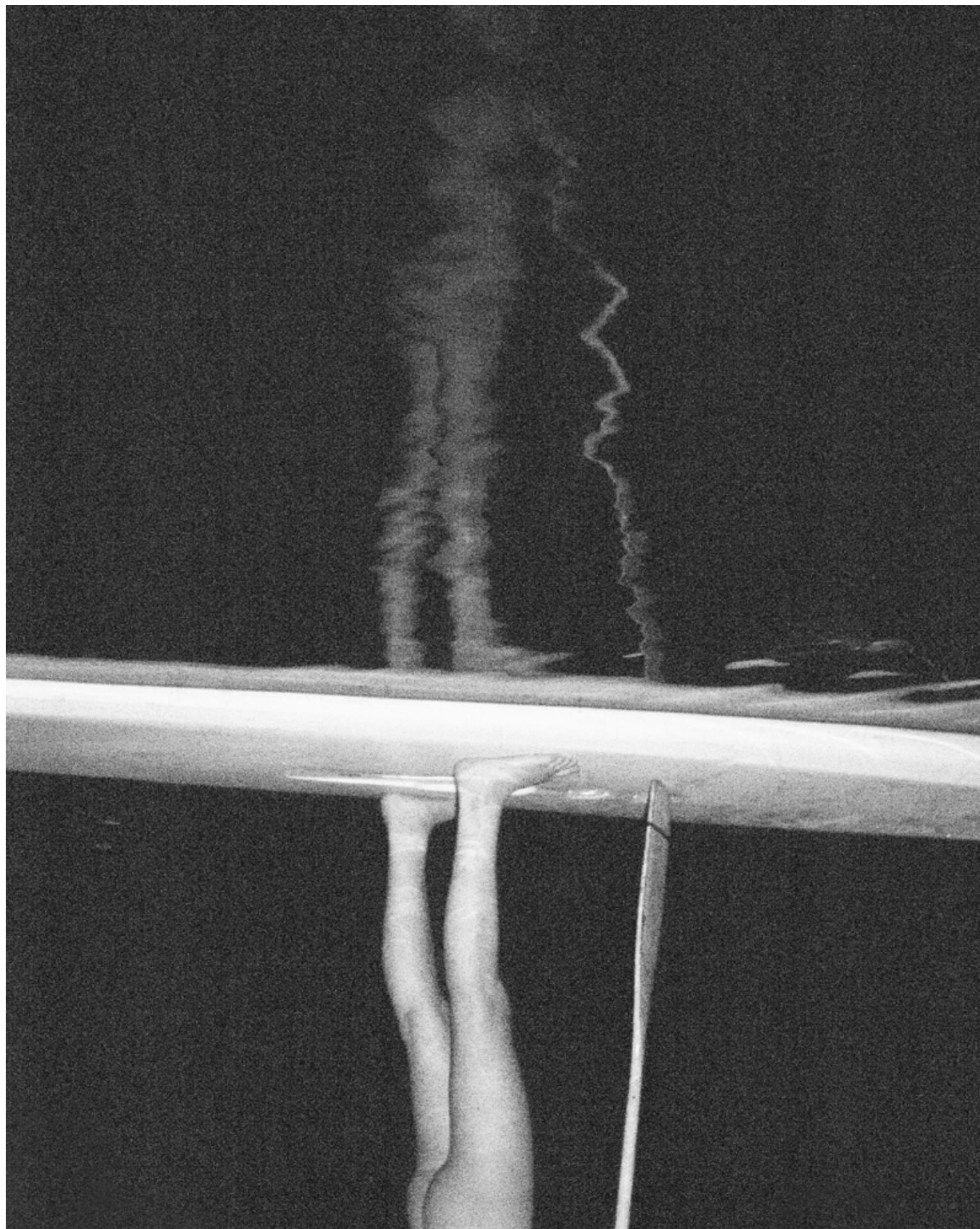

Stillness Study is an ongoing (2020 – now) photography project dealing with a self- reflection on slowness and time consumption. In a world that is relentlessly accelerating, it feels important to generate a space and piece that creates the desire to pause and contemplate. Dozois is concerned with the textures, shapes, tones, movements in our environment to explore those emotions while the use of black and white brings these elements into focus. This series encourages a form of introspection and reconnection to one's mindset and self-awareness by standing still. Through her analog black and white photographic practice, Alex Dozois invites her audience to slow down and think about the passage of time.

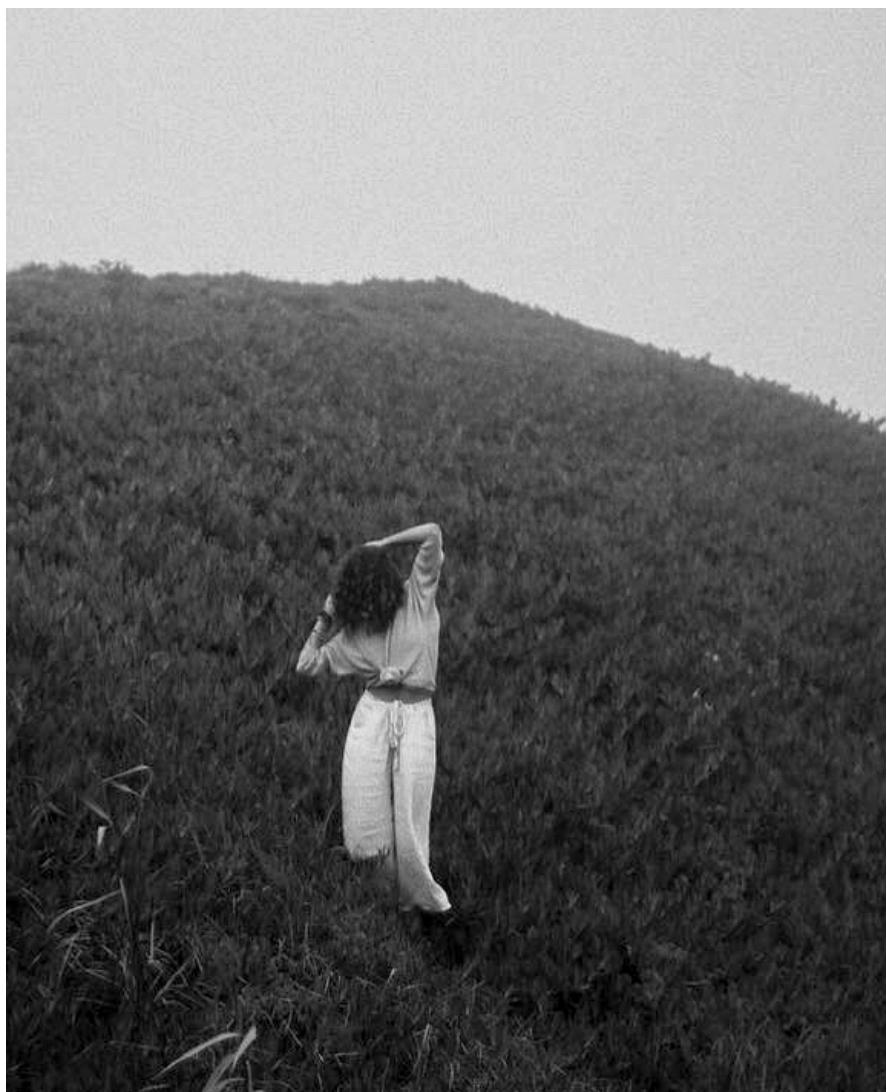
Stillness Study est un projet photographique toujours en cours (2020 - maintenant) qui traite d'une réflexion personnelle sur la lenteur et la consommation de temps. Dans un monde qui s'accélère sans cesse, il semblait important de générer un espace et une œuvre qui suscitent le désir de s'arrêter et de contempler.

Dozois s'intéresse aux textures, aux formes, aux tons et aux mouvements de notre environnement pour explorer ces sentiments, tandis que l'utilisation du noir et du blanc met ces éléments en évidence. Cette série encourage une forme d'introspection et d'affinité avec notre état d'esprit et notre conscience de soi en prenant un moment pour s'immobiliser complètement.

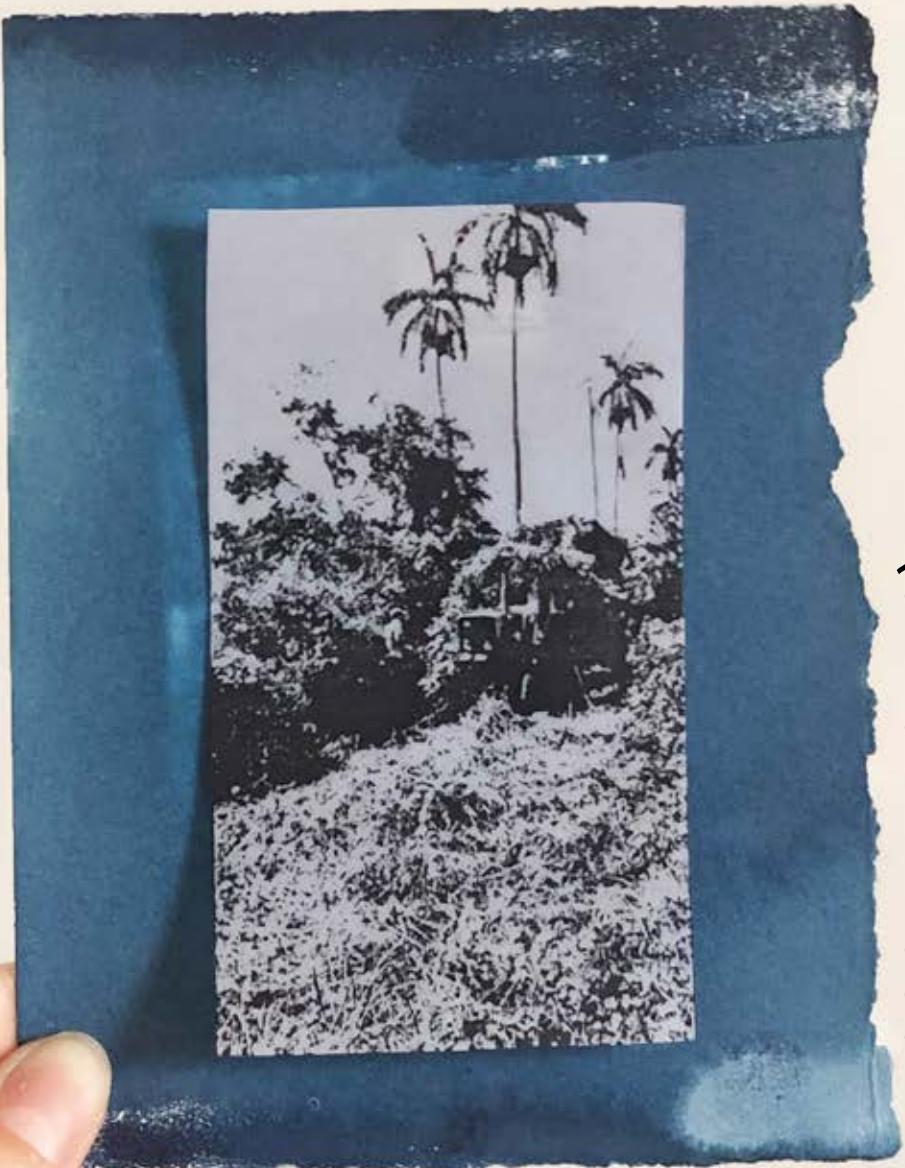

CAROLINA LARROSA

MAR DE MIL CANTOS
(SEA OF A THOUSAND SONGS)

Carolina Larrosa is a first-generation Cuban-American from Miami who deeply misses mango season. In 2021, Carolina received her BFA in Intermedia at Concordia University located in Tiohtià:ke (Montréal). She is a recipient of the Concordia Undergraduate Student Research Award, with which she developed her practice in Cuban ecocritical studies. She also received the Elspeth McConnell Award in Fine Arts, which provided funding for her internship at Ada X in 2021.

Carolina Larrosa est une Cubaine-Américaine de première génération originaire de Miami qui regrette profondément la saison des mangues. Elle termine actuellement un BFA en Intermedia à l'Université Concordia, située à Tiohtià:ke (Montréal). Au cours de l'été 2020, elle a été récipiendaire de la bourse de recherche pour étudiant.es de premier cycle de l'Université Concordia, ce qui a financé la poursuite d'une pratique de recherche et de création en études écocritiques cubaines. Alors que le séjour de Larrosa à Concordia touche à sa fin, elle a hâte de continuer à développer sa recherche aux études supérieures et au sein de sa propre communauté.

Thousands of miles away, through the heart of winter and in the silence of a fresh snowfall, I can feel the sun on my body as I lay in bed. My practice comes from the salty, warm, alive space between Miami and Cuba. The waters which separate and connect these two coasts are the site of my history and in my work I draw from this connection to trace an ecocritical/tidalectic understanding of water from a Cuban perspective.

« À des milliers de kilomètres de là, au cœur de l'hiver et dans le silence d'une chute de neige fraîche, je peux sentir le soleil sur mon corps alors que je suis allongée dans mon lit. Ma pratique vient de l'espace salé, chaud et vivant entre Miami et Cuba. Les eaux qui séparent et relient ces deux côtes sont le lieu de mon histoire et, dans mon travail, je puise dans cette connexion pour tracer une compréhension écocrétique/tidalectique de l'eau d'un point de vue cubain. »

Mar de mil cantos (Sea of a Thousand Songs) is a research and creation project which began in the summer of 2020. Water has always been in the poetic lexicon of Cuba's culture(s), as the bodies of water surrounding the island become vessels which contain the chemical and generational memories of Cuba's history. This poem, a dreamlike image of the island represented as a mountain of foam, drifting in a boundless moonlit sea, is a reflection of my Cuban ecocritical research and the story of my father's voyage as a balsero. Mar de mil cantos is a project which originates from my personal narrative and moves through the multifaceted history of the island of Cuba.

Mar de mil cantos (Mer de mille chants) est un projet de recherche et de création qui a débuté à l'été 2020. L'eau a toujours fait partie du lexique poétique de la (des) culture(s) cubaine(s), tandis que les masses d'eau qui entourent l'île deviennent des vaisseaux contenant les mémoires chimiques et générationsnelles de l'histoire de Cuba. Ce poème, une image onirique de l'île représentée comme une montagne d'écume, dérivant dans une mer interminable au clair de lune, est un reflet de la recherche écocritique cubaine de Larrosa et de l'histoire du voyage de son père en tant que balsero. Mar de mil cantos est un projet qui prend sa source dans le récit personnel de Larrosa et qui se déplace à travers les multiples facettes de l'histoire de l'île de Cuba.

"My father was one of tens of thousands of balseros who migrated from Cuba to the Florida Keys in makeshift rafts in the 90's during the Special Period in Time of Peace, an ongoing economic crisis which caused financial hardship and material scarcity for most of Cuba's diverse population. I was born in Miami five years after my father's arrival."

Mar de mil cantos comes from the smell of saltwater, of that warm, fluid space between here and there, entre aquí y allá. It explores the physical, historical, and symbolic roles that bodies of water take in the Cuban Diaspora, working through my own memories and family stories as a starting point for research and creation. Water has long been in the poetic lexicon of Cuban culture; it morphs into a porous vessel, with the capacity to remember, dilute, unite, and create.

« Mon père était l'un des dizaines de milliers de balseros qui ont migré de Cuba vers les Florida Keys à bord de radeaux de fortune dans les années 90, pendant la Période spéciale en temps de paix, une crise économique permanente qui a entraîné des difficultés financières et une pénurie matérielle pour la majorité de la population variée de Cuba. Je suis née à Miami cinq ans après l'arrivée de mon père. »

Mar de mil cantos vient de l'odeur de l'eau salée, de cet espace chaud et fluide entre ici et là, entre aquí y allá. Ce projet explore les rôles physiques, historiques et symboliques que jouent les masses d'eau dans la diaspora cubaine, en s'appuyant sur les souvenirs et les histoires familiales de l'artiste comme point de départ de la recherche et de la création. L'eau se transforme en un navire poreux, avec la capacité de se souvenir, de diluer, d'unir et de créer.

I N T E R V I E W

How and why Sea of a thousand songs started?

Mar de mil cantos is the latest project in a series of works that explore water from an ecocritical perspective. Over the summer of 2020 I began research into ecocriticism, and this process has shifted from a more theoretical research project (on subjects ranging from 17th century shifts in Cuban society, to the history of guaguancó, to Cuba's Cienfuegos botanical gardens), towards a personal and introspective project.

How does water act as an anchor point in your practice?

Memory, history, music, landscape and language intersect in such a way where using the ocean as a frame of understanding becomes natural. Cuba's history exists both as a geographic body, which formed through the shifting of earth and at the will of the ocean, as well as a place, which is the site of thousands of years of human exchange and intergenerational memory.

What is the role of the cyanotype analog process in this installation?

The cyanotype process appealed to me for many reasons. Here is a list, since it is easier for me to write my ideas this way:

the colors,
the process of printing this work in strong, direct sunlight reminded me of being at the coast or in the water,
the change over time, the fading of the print as it continues to be exposed to the sun, spoke to me as a way to let the work have its own agency and lifespan,
the ability to print at a large scale on fabric,
the historical use of cyanotypes for reproducing blueprints/as an early photo-copying process.

How does poetry, installation and analog photographic processes intertwine your personal narrative and the Cuban ecocritical studies?

This is a big question! I find that they are all connected in a way that is natural to me. The wider project of Mar de mil cantos is to elaborate on the connections within my personal or inherited narratives about the sea between Miami and Cuba. Language is at the forefront of my cultural memory, as I navigate both English and Spanish, as I think about the music we dance to, as I think about censorship, as I think about the calling cards we purchase to speak to each other, as I think about the poems which we all know by heart. Poetry, and writing in general, has been an amazing process for me to focus on in my practice.

The poem for Mar de mil cantos is inspired by the Cuban poet Jose Martí. I particularly enjoyed the following verses:

ENTREVIEW

Comment et pourquoi le projet Mar de mil cantos (Sea of Thousand Songs) a-t-il vu le jour ?

Mar de mil cantos est le dernier projet d'une série d'œuvres qui explorent l'eau d'un point de vue écocritique. À l'été 2020, j'ai entamé des recherches sur l'écocritique, et ce processus a évolué d'un projet de recherche plus théorique (sur des sujets allant des changements du 17e siècle dans la société cubaine, à l'histoire du guaguancó, aux jardins botaniques de Cienfuegos à Cuba), vers un projet personnel et introspectif.

Comment l'eau agit-elle comme un point d'ancre dans ta pratique ?

La mémoire, l'histoire, la musique, le paysage et le langage s'entrecroisent de telle manière que l'utilisation de l'océan comme cadre conceptuel de compréhension naturelle. L'histoire de Cuba existe à la fois comme un corps géographique, qui s'est formé par le déplacement de la terre et au gré de l'océan, et comme un lieu, qui est le site de milliers d'années d'échanges humains et de mémoire intergénérationnelle.

Quel est le rôle du procédé analogique du cyanotype dans cette installation ?

Le procédé du cyanotype m'est apparu séduisant pour de multiples raisons. En voici une liste, puisqu'il m'est plus facile d'écrire mes idées de cette façon : les couleurs, le processus d'impression de cette oeuvre en plein soleil m'a donné l'impression que j'étais sur la côte ou dans l'eau, le changement au fil du temps, la décoloration de l'impression lorsqu'elle est longtemps exposée au soleil, évoque une façon de laisser l'œuvre avoir sa propre agentivité et son unique longévité, la possibilité d'imprimer à grande échelle sur du tissu, l'utilisation historique des cyanotypes pour la reproduction de plans et comme procédé de photocopie primaire.

Comment la poésie, l'installation et les processus photographiques analogiques entrelacent-ils ton récit personnel et les études écocrítiques cubaines?

C'est une grande question ! Je trouve que ces éléments sont tous liés d'une manière qui m'est naturelle. Le but premier du grand projet de Mar de mil cantos est d'élaborer les connexions au sein de mes récits personnels ou intergénérationnels au sujet de la mer située entre Miami et Cuba. La langue est au premier plan de ma mémoire culturelle, ainsi je navigue à la fois en anglais et en espagnol et je pense à la musique sur laquelle nous dansons, à la censure, aux cartes de visite que nous achetons pour nous parler, aux poèmes que nous connaissons tou.tes par cœur. La poésie, ou l'écriture en général, a été un processus étonnant sur lequel je me suis concentrée dans ma pratique.

Le poème pour Mar de mil cantos est inspiré par le poète cubain Jose Marti. J'ai particulièrement apprécié les vers suivants :

Spencer Magnan

TYING CONNECTIONS

Spencer Magnan is a conceptual artist from southern Ontario, currently working and living in Montréal. Originally working solely in painting and drawing, it's from 2019 that he found a way of creating a language that involved both drawing and performance-based work through experimentations. Through his newfound medium, Magnan would further explore other avenues and create large-scale works and live public performances. His work stems from the relationships he forms with others, as well as how he sees himself fitting/ or not fitting into his surroundings.

Spencer Magnan est un artiste conceptuel originaire du sud de l'Ontario, qui travaille et vit actuellement à Montréal. Travaillant à l'origine uniquement en peinture et en dessin, c'est à partir de 2019 qu'il a trouvé le moyen de créer un langage impliquant à la fois le dessin et la performance par le biais d'expérimentations. Grâce à son nouveau médium, Magnan souhaite explorer beaucoup plus d'avenues différentes et créer des œuvres à grande échelle, ainsi que des performances publiques en direct. Son travail découle des relations qu'il établit avec les autres, ainsi que de la façon dont il se voit s'intégrer ou ne pas s'intégrer dans son environnement.

Seeking to reconnect and amend his fragmented childhood, Spencer Magnan overtakes the challenge of tying together two places that don't (conceptually) exist anymore with his performative project Tying connections.

Through a series of steps and actions followed by a thorough written documentation, Magnan reflects on the experience of growing up in two different environments at the same time, and the traces that this left on his identity and sense of belonging. In his hometown, Orillia, Ontario, he and his siblings shared their time between a house on Timberline Avenue, his dad's house; and a house on Bayou Road, his mom's. This felt as if they were living two separate lives. 15 years later with a new life in Montreal and new owners inhabiting these spaces, Magnan challenges himself to physically connect the two houses in search of an emotional closure.

First, he writes a letter to the owners of both houses asking for permission to perform around the premises, meaning to temporarily tie a rope around the house - permission he only got for one of the houses. Then, by using a 1250 feet red rope, he circles the house a couple of times and walks to the other house, around a 30 min walk, in the attempt of repeating the tying up. During this walk, that was left unfinished due to the difficulties of this performance, the artist reflects on physical and intangible distances/separations. When does a house become a home, and where does it stop? How can we transform distances into connections? How can gaps in our memory, our family, or our life, be symbolically filled, or not filled? How many imaginary ropes have we laid in our lifetime trying to tie connections?

Spencer Magnan documents his performance and his experience walking between his two past homes with a handwritten letter that the audience is invited to take out and read.

Cherchant à récupérer et à amender son enfance fragmentée, Spencer Magnan relève le défi de relier deux lieux qui n'existent plus (conceptuellement) avec son projet performatif *Tying connections*.

À l'aide d'une série d'étapes et d'actions suivies d'une documentation écrite approfondie, Magnan réfléchit à l'expérience de grandir dans deux environnements différents simultanément, et aux traces que cela a éventuellement laissé sur son identité et son sentiment d'appartenance. Dans sa ville natale, Orillia, Ontario, il partageait avec ses frères et sœurs, son temps entre une maison sur Timberline Avenue, la maison de son père, et une maison sur Bayou Road, celle de sa mère. C'était comme si elles vivaient deux vies séparées. Quinze ans plus tard, avec une nouvelle vie à Montréal et avec de nouveaux propriétaires habitant ces espaces, Magnan se met au défi de relier physiquement les deux maisons à la recherche d'une réconciliation émotionnelle.

Tout d'abord, il écrit une lettre aux propriétaires des deux maisons afin de leur demander la permission de faire le tour des lieux, c'est-à-dire d'attacher temporairement une corde autour de la maison - permission qu'il n'a obtenue que pour l'une des maisons. Ensuite, à l'aide d'une corde rouge de 1250 pieds, il fait le tour de la maison à plusieurs reprises et marche jusqu'à l'autre maison, soit environ 30 minutes de marche, dans le but de répéter la liaison. Au cours de cette marche, laissée inachevée en raison des difficultés de cette performance, l'artiste réfléchit aux distances/séparations physiques et intangibles. Quand est-ce qu'une maison devient un foyer, et quelles sont les limites physiques de celle-ci ? Comment pouvons-nous transformer les distances en rapprochements ? Comment les trous dans notre mémoire, dans nos familles ou nos vies peuvent-ils être symboliquement comblés, ou est-il impossible de réaliser une telle chose ? Combien de cordes imaginaires avons-nous utilisées au cours de notre vie dans la tentative de (re)nouer des liens ?

Spencer Magnan documente sa performance et son expérience avec une lettre manuscrite que le public est invité à prendre et à lire.

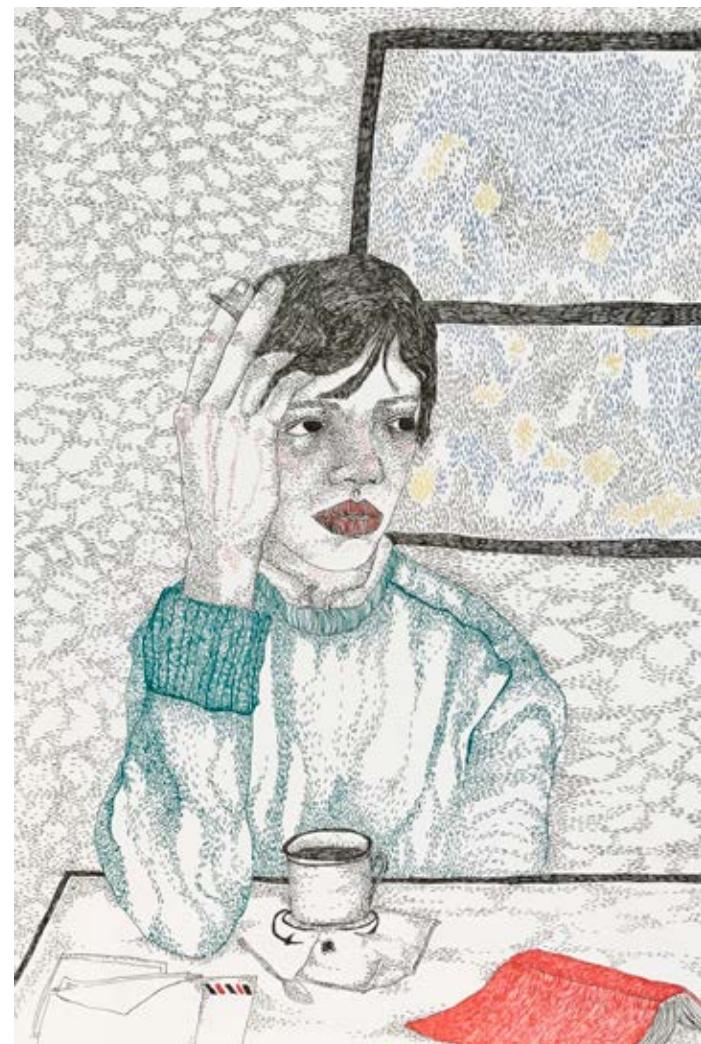
Lou
Neveux-Pardijon

Lou Neveux-Pardijon is a french artist working primarily in drawing. Her practice focuses on portraiture and the notion of intimacy in modern life. She is currently in her third year at Concordia University, where she's double majoring in Studio Arts and Creative Writing. Her relationship to storytelling is a core element of her work.

This series of drawings is a collection of snapshots that can be considered independently or as the building blocks of a loose narrative. Quotidian gestures and domestic spaces caught in amber unfold before the viewer, like quiet enigmas. My subject's relationship to the rooms they inhabit is ambiguous — are they at ease or do they want out? They might not know where they stand themselves, much like the generation they embody.

This ongoing project is an attempt to depict some version of today's youth; born in the late 90s and early 2000s in the age of surveillance capitalism, they carry with them a sense of loss and uncertainty. They stand at the threshold of a crisis they cannot decipher, in a culture of heightened individualism and mass consumerism.

The technology that has become such an aesthetic marker of our time is absent from these images. Instead, we see binoculars, newspapers, swiss army knives, and postal envelopes, as a reminder of the relationship to physicality and how it has shifted in the past decades. This might be an indicator of what the "digital natives", as they are sometimes called, could turn to in response to the challenges that await them. In the meantime, they fill the page with their interiority, which might be the only thing standing between them and the constant intrusion of the contemporary world.

Lou Neveux-Pardijon est une artiste française qui travaille principalement le dessin. Sa pratique se concentre sur le portrait et la notion d'intimité dans la vie moderne. Elle est actuellement en troisième année à l'Université Concordia, où elle suit une double spécialisation en arts plastiques et en écriture créative. Sa relation avec la narration est un élément central de son travail.

Cette série de dessins est une collection d'instantanés pouvant être considérés indépendamment ou comme les éléments constitutifs d'une trame narrative libre. Des gestes quotidiens et des espaces domestiques pris dans l'ambre se déploient devant le.spectateur.ice, telles des énigmes silencieuses. La relation du sujet avec les pièces qu'iel habite est ambiguë - est-iel à l'aise ou veut-iel en sortir ? iels ne savent peut-être pas elleux-mêmes où iels en sont, tout comme la génération qu'iel incarnent.

Ceprojeten cours cherche à dépeindre une certaine version de la jeunesse d'aujourd'hui ; né.es à la fin des années 90 et au début des années 2000, à l'ère du capitalisme de surveillance, iels portent en elleux un sentiment de perte et d'incertitude. iels se trouvent au seuil d'une crise qu'iels ne peuvent déchiffrer, dans une culture d'individualisme exacerbé et de consommation de masse.

La technologie, devenue un marqueur esthétique de notre époque, est absente de ces images. Nous voyons plutôt des jumelles, des journaux, des couteaux de l'armée suisse et des enveloppes postales, tel un rappel de la relation à la physicalité et de son évolution au cours des dernières décennies. Cela pourrait être un indicateur de ce vers quoi les « digital natives », comme on les appelle parfois, pourraient se tourner pour répondre aux défis qui les attendent. En attendant, iels remplissent la page de leur intérieurité, qui est peut-être la seule chose qui les sépare de l'intrusion constante du monde contemporain.

6/12/2020

Lou N.P

ABOUT THE TEAM

Mallory Lowe Mpoka is a queer art director, visual artist and Photography BFA student of Cameroonian and Belgian descent based in Tiohtiá:ke Mooniyang Montreal. Her practice is informed by transcultural narratives and explores the historical cultural and socio-political influences in the creation of hybrid identities and diasporic imaginaries. Her practice is expressed through screen printing, moving images, and photographic analog processes on variations of natural paper and fabrics. Her work integrates personal archives, family heirlooms, and self-portraits while her ongoing research and explorations address themes of cultural bricolage, intergenerational dialogues, heterogeneity, and ancestorship as concepts for translating diasporic experiences.

In summer and fall 2021, she will be doing a two month-long stay in the Bamileke region of West Cameroon, as part of her residency at Station Bandjoun, to deepen her research into family archives, symbolism, and identity in relation to her own body positionality to her ancestral land. She will then lead textile research in the area of Florence as a guest artist-in-residence at Villa Lena. She recently got nominated for the Black Creator Fund by Banded Purple and the BPO Project Funding. Her work got featured on various platforms including Radio-Canada, Vogue Italia, The Face Magazine, Toksick, S Magazine, and others.

@lowemallory

María Escalona is an artist in-between cultures, nationalities and places.

Born in Caracas, Venezuela, she immigrated to Canada at 19 to study arts. Her work reacts, questions, and responds to the social tissue we live in and it is deeply rooted in her Venezuelan origins and inspired from her Canadian present. Through the exploration of textiles, found materials, and print media processes, she creates art that is sensible, yet critical; simple, yet intricate; from elsewhere, yet from here.

Currently, she is completing a Fibres and Materials Major at Concordia University. Her artworks, essays, and articles have been featured at the VAV Gallery, the 2021 USE Exhibition's Catalogue, The Concordian and Bidgala, a virtual art community where she is the Director of Editorial Content. See more of her work at mariaeescalona.com

@lulu_escalona

Anthony Napoli (ANTHONYWITHTEETH) is a Canadian visual artist, born and raised in Montreal, QC. He graduated from the program of Communications: Art, Media, Theatre at Vanier College in 2010. He holds a Certificate in Desktop Publishing (Computer Graphics Techniques) from Rosemont Technology Centre (2014). His work is largely based in illustration though his experience also widely ranges from doing photo correction and retouching, packaging design to branding and layout design. In 2018, he graduated from the Graphic Design program at Inter-Dec Lasalle College and won a prize for exceptional work.

His work explores themes of anxiety, mental illness, horror, dark abstraction and surrealism. He is currently in the process of completing his first graphic novel titled: The Woods.

@anthonywithteeth

À PROPOS DE L'ÉQUIPE

Mallory Lowe Mpoka est une artiste visuelle queer, directrice artistique et étudiante en photographie (BFA) d'origine camerounaise et belge basée à Tiohtiá:ke Monniyang Montréal. Sa pratique s'inspire de récits transculturels et explore les influences historiques, culturelles et sociopolitiques dans la création d'identités hybrides et d'imaginaires diasporiques. Son travail s'exprime par la sérigraphie, les images en mouvement et les processus photographiques analogiques sur des variations de papiers et de tissus naturels. Sa pratique intègre des archives personnelles, des héritages familiaux et des autoportraits, tandis que ses recherches et explorations en cours abordent les thèmes du bricolage culturel, des dialogues intergénérationnels, de l'hétérogénéité et de l'ascendance en tant que concepts permettant de traduire les expériences diasporiques.

Au cours de l'été et de l'automne 2021, elle effectuera un séjour de deux mois dans la région Bamiléké de l'ouest Cameroun, dans le cadre de sa résidence à l'institut d'art Station Bandjoun, afin d'approfondir ses recherches sur ses archives familiales, le symbolisme et l'identité en corrélation avec sa propre relation avec la terre de ses ancêtres. Elle mènera ensuite des recherches textiles dans les environs de Florence en tant qu'artiste invitée en résidence à la Villa Lena. Lowe a récemment été nominée pour le Black Creator Fund par Banded Purple et le BPO Project Funding. Son travail a été présenté sur diverses plateformes, dont Radio-Canada, Vogue Italia, The Face Magazine, Toksick, S Magazine et autres.

@lowemallory

María Escalona est une artiste oscillant entre cultures, nationalités et lieux.

Née à Caracas, Venezuela, elle a immigré au Canada à l'âge de 19 ans pour étudier les arts. A la fois réaction, interrogation et réponse au tissu social dans lequel nous vivons, son œuvre s'enracine dans ses origines vénézuéliennes et s'inspire de son présent canadien. Par l'exploration des textiles, des matériaux trouvés et les médias imprimés, elle invente un art qui est sensible, pourtant critique; simple, pourtant complexe; d'ici, pourtant de nulle part.

Elle termine actuellement une majeure en fibres et pratique matérielles à l'Université Concordia. Ses œuvres, essais et articles ont été présentés à la galerie VAV, au catalogue de l'exposition USE 2021, à The Concordian et à Bidgala, une communauté artistique virtuelle où elle est directrice du contenu éditorial. Rencontre plus de son travail à mariaescalona.com

@lulu_escalona

Anthony Napoli (ANTHONYWITHTEETH) est un artiste visuel canadien basé à Montréal. Il est diplômé du programme de communications : Art, Médias, Théâtre du Collège Vanier en 2010. Il détient un certificat en éditeur (techniques d'infographie) du Centre de technologie de Rosemont (2014). Bien que sa pratique soit largement basée sur l'illustration, son expérience provient de la correction de photos, de la retouche, de la conception design et de la mise en page. En 2018, il a été diplômé du programme de design graphique du Collège Inter-Dec Lasalle et a remporté un prix pour son travail. La pratique de Napoli explore les thèmes de l'anxiété, de la maladie mentale, de l'horreur, de l'abstraction sombre et du surréalisme.

Il est actuellement en train de compléter son premier roman graphique intitulé : The Woods.

@anthonywithteeth

ACKNOWLEDGEMENTS / REMERCIEMENTS

The Art Matters Team is grateful and thankful for the help and support that the individuals around us have offered and without whom this project would not have been possible /
L'équipe Art Matters est reconnaissante de l'aide et du soutien que les personnes qui nous entourent ont offert et sans qui ce projet n'aurait pas été possible.

Content Curators / Conservatrices de contenu: Mallory Lowe Mpoka and María Escalona
Graphic Designer / Conception graphique de la Publication: Anthony Napoli

Copy Editor and Translator / Rédactrice et Traductrice: Sayaka Araniva Yanez
Art Matters Graphic Designer / Conception graphique du Festival: Hyacinth Wourms
Invited Curator / Commissaire Invité: Eli Kerr

Exhibitions Coordinator / Coordinatrice d'expositions: Joyce Joumaa
Administrative and Financial Coordinator / Coordinatrice administration et finances: Julie Poulin
Art Matters Board of Directors / Le Conseil d'administration: Alicia Turgeon, Emily Blair, Tyra
Maria Trono, Laura Bartlett, Chelsea Harada, Dorian Bell and Tran Huyen.

The Fine Arts Reading Room Team

For their Generous help and support in funding this publication / Pour leur aide et leur soutien généreux dans le financement de cette publication :

Tricia Middleton, Coordinator of Student Relations / coordinatrice aux Relations d'étudiants; the Concordia Faculty of Fine Arts / La faculté des Beaux Arts à Concordia; and the Concordia Council on Student Life / Le Conseil de la vie étudiante de Concordia.

COLOPHON

Printed by /imprimé par
Rubiks
<http://rubiks.ca>
1302 rue St-Patrick
Montreal

Paper/papier
MAT 140m
Vellum (frosted/givré)

Cover/couverture
17pt MAT

Postcards/cartes postales
ENVIRO 10pt
ENVIRO 160M

Fonts/fontes
Gang
Graebenbach
Woodland ultra thin

Detachable postcard

I AM SITTING ON THE FLOOR BY THE DOOR LIKE A DOG
I DON'T KNOW HOW MUCH TIME HAS PASSED
WAITING FOR MYSELF TO COME HOME

Detachable postcard

Versos Sencillos (V)

"Si ves un monte de espumas,
Es mi verso lo que ves:
Mi verso es un monte, y es
Un abanico de plumas.

Mi verso es como un puñal
Que por el puño echa flor:
Mi verso es un surtidor
Que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro
Y de un carmín encendido:
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo.

Mi verso al valiente agrada:
Mi verso, breve y sincero,
Es del vigor del acero
Con que se funde la espada."

José Martí

Detachable postcard

Detachable postcard

