

Inside. Outside. Of.

Une exposition collective des artistes Ella Gonzales,
David Merritt, Émilie Régnier et Shanie Tomassini
Commissaires: Shannon Anderson et Jay Wilson

DOCUMENT DE MÉDIATION CULTURELLE

PRÉPARÉ PAR LE LABORATOIRE D'ART COMMUNAUTAIRE
(ARTLAB) DE LA GALERIE D'ART FOREMAN

Inside. Outside. Of.

TABLE DES MATIÈRES

Activité pour les groupes	3
Document préparatoire	4
Lexique	9
Biographies	10
Activité de prolongation	13

VISITE COMMENTÉE

Inside. Outside. Of. est une exposition collective qui explore les mondes intérieurs des artistes et la manière dont ils s'expriment et dialoguent avec le monde extérieur. Les quatre artistes, Ella Gonzales, David Merritt, Émilie Régnier et Shanie Tomassini, originaires de contextes culturels différents, créent des œuvres introspectives, utilisant souvent des matériaux et des symboles de grande charge culturelle, qu'ils relient à la société actuelle. En tant qu'êtres humains, nous avons tous une identité personnelle et culturelle. Mais comment cette identité évolue-t-elle en fonction de l'environnement dans lequel nous nous inscrivons et des perceptions sociales? Lors de la visite commentée, nous découvrirons comment ces quatre individus aux parcours divers interprètent la question du dedans au dehors (et vice versa).

ATELIER DE CRÉATION

L'atelier de création, intitulé « Tracez votre recherche personnelle », invitera les publics à se questionner sur leur propre interprétation du thème de l'exposition. Ce moment d'introspection permettra de dresser un portrait de votre intériorité et de la manière dont celle-ci contraste avec le monde extérieur. S'inspirant de la variété des matériaux présents dans l'exposition, vous serez encouragé·es à adopter une approche combinant différents médiums. Des matériaux de collage provenant de livres et de magazines, des pastels gras, des crayons de bois, des marqueurs et une variété de papiers colorés seront à votre disposition.

QUI SONT LES COMMISSAIRES?

Shannon Anderson et Jay Wilson conçoivent des projets artistiques ensemble sous le nom d'Anderson Wilson Projects.

Dans certains cas, le thème d'une exposition est défini avant même de savoir quels artistes y participeront et quelles œuvres seront présentées. Les commissaires proposent donc un thème et invitent éventuellement les artistes à créer de nouvelles œuvres.

Anderson Wilson Projects adopte une approche différente : les commissaires effectuent de nombreuses lectures, recherches et visites de studios d'artistes. Lorsqu'ils identifient des artistes qui suscitent leur attention, ils conçoivent une exposition autour de leurs centres d'intérêt. C'est le cas de l'exposition Inside. Outside. Les œuvres avaient déjà été créées lors de la conception du projet. En effet, ce sont elles qui ont inspiré les commissaires à les relier sous un thème : l'introspection et la matérialité.

QU'EST-CE QU'UNE/UN COMMISSAIRE?

C'est une personne chargée de la conception, de l'organisation et de la mise en œuvre d'une exposition. Elle travaille avec les artistes pour créer un ensemble ayant une narrative cohésive.

Qui sont les artistes?

Shanie Tomassini

Tomassini est une artiste établie à Montréal. Utilisant la sculpture comme médium, elle explore la relation entre le passé et le futur, entre l'ordinaire et le sacré. En présentant des objets symbolisant l'avancement technologique de l'humanité de manière non hiérarchique (comme par exemple, un vase en argile côte à côte avec un téléphone portable), elle interroge la nature cyclique de l'être humain. Qu'est-ce qui sera considéré comme un artefact dans le futur? L'humain pensera-t-il au téléphone comme étant archaïque, de la même manière que nous considérons aujourd'hui le vase d'argile ?

Elle confère une grande importance à la matérialité des objets : l'argile, les fleurs et les plantes séchées côtoient l'aluminium et la fibre de verre. Son exploration des objets est guidée par la nature, la divination, le symbolisme et la cosmologie : comment ces concepts peuvent-ils coexister avec notre monde pragmatique et technologique ?

Qui sont les artistes?

David Merritt

David Merritt est un artiste vivant à Toronto. Utilisant des matériaux trouvés, souvent banals, sa pratique est ancrée dans l'accumulation, l'assemblage et l'effacement des objets.

En les manipulant et en leur donnant une seconde vie, il crée des liens visuels entre le monde bâti et notre propre structure anatomique. Ses sculptures et ses dessins à la négative incarnent une interconnexion de toute matière, qu'elle soit humaine ou non.

Qui sont les artistes?

Émilie Régnier

À travers le textile, Émilie Régnier s'interroge sur l'identité métissée. Animée par le désir d'être vue et reconnue pour son intériorité plutôt que pour la couleur de sa peau, elle crée des figures au visage obscurci, orné de billes colorées qui réfléchissent la lumière.

Son héritage de l'Afrique de l'Ouest l'inspire dans l'utilisation de la matérialité dans sa pratique : elle utilise la tradition dans des courtpointes, du tissage et du perlage, qu'elle intègre à des autoportraits et des silhouettes, évoquant ainsi son expérience en tant que personne métissée durant son enfance au Canada. Elle s'interroge sur les limites de sa double identité, africaine et européenne, mais aussi sur le concept de la race de manière générale.

Qui sont les artistes?

Ella Gonzales

En tant que personne migrante, Gonzales a été amenée à déménager à plusieurs reprises. Ses peintures acryliques représentent des reconstructions imparfaites de maisons dans lesquelles elle a autrefois vécu.

Parfois installées sous forme de porte et d'autres fois sur des boîtes Balikbayan, ces pièces évoquent des architectures ornées de rideaux, de nappes et d'autres tissus domestiques. Elles illustrent l'ambiguïté et la nostalgie de la mémoire spatiale.

S'inspirant de son héritage philippin, elle crée de grands tissus traditionnels qui servent de toile à ses peintures : la soie Piña et Jusi, composée de feuilles de bananes et d'ananas, confère une délicatesse et une transparence à ses compositions.

Lexique

Introspection

L'introspection consiste à observer son monde intérieur. Il s'agit d'analyser ses émotions, ses pensées, ses valeurs et tout ce qui nous traverse l'esprit.

Personne autre que soi-même ne peut faire d'introspection sur ses pensées. Personne d'autre ne peut lire dans nos pensées !

Matérialité

La matérialité renvoie à la matière et à la composition d'un objet.

Dans le domaine des arts, ce terme fait référence à la nature de l'œuvre d'art. Dans le contexte de Inside. Outside.Of, la matière revêt une importance particulière : que ce soit de la peinture acrylique, de l'argile, des morceaux de crayon ou des chaînes de billes, les artistes se questionnent sur le choix d'utiliser telle ou telle matière. En quoi celle-ci aide-t-elle à transmettre le message de l'œuvre ?

Métissage

Le métissage désigne le croisement de plusieurs cultures.

Dans un contexte personnel, il fait référence au bagage culturel mixte d'une personne. L'artiste Émilie Régnier, par exemple, a des origines maliennes et européennes, ce qui influence grandement sa pratique artistique : elle mêle la courtepoinette et le perlage, hérités de la culture malienne, à la peinture et à la sérigraphie, héritées de la culture européenne, ainsi que son expérience d'enfant métisse ayant grandi au Canada.

Lorsqu'on parle de métissage culturel d'un lieu, cela signifie que la culture montréalaise, par exemple, est un mélange de personnes venues des quatre coins du monde. Montréal est ainsi une ville où l'on trouve toutes sortes de cuisines, de musiques, de langues, mais aussi de techniques artistiques.

Biographie des artistes

Ella Gonzales est une artiste philippino-canadienne qui travaille à la fois dans le domaine de la peinture et des programmes de conception assistée par ordinateur, guidée par son intérêt pour la création d'espaces. Elle explore la matérialité de la peinture, l'architecture souple et les récits de migration liés à la diaspora philippine. Elle a récemment exposé ses œuvres à la Galerie Nicolas Robert, à Toronto, à The Power Plant, à Toronto, à Unit 17, à Vancouver ; la Galerie d'art Stewart Hall, à Pointe-Claire ; le Xpace Cultural Centre, à Toronto ; la Southern Alberta Art Gallery, à Lethbridge ; AXENÉO7, à Gatineau ; et le Modern Fuel Artist-Run Centre, à Kingston. Gonzales est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Western et d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université de Guelph. Elle réside actuellement à Toronto.

David Merritt explore les relations entre les systèmes humains et non humains. Axé sur les processus et les concepts, son travail a été exposé au Canada et à l'étranger, notamment au Power Plant, au Musée des beaux-arts de l'Ontario, au Musée du textile du Canada, à l'Art Gallery of Hamilton, au Musée des beaux-arts du Canada et à TENT CBK, Rotterdam, entre autres. Plus récemment, son travail a fait partie de la Biennale internationale du lin de Portneuf, au Québec, en 2021. Merritt détient un baccalauréat en beaux-arts de l'Université Western ainsi qu'une maîtrise en beaux-arts du Nova Scotia College of Art and Design. Il vit à London, en Ontario, où il est professeur émérite à l'Université Western. Ses œuvres sont représentées par Christie Contemporary, à Toronto.

Biographie des artistes

Émilie Régnier est une artiste canado-haïtienne dont les projets textiles et multimédias explorent sa relation avec l'identité et la famille à travers la couture, la sérigraphie, le son et la photographie. Née à Montréal, où elle réside, Régnier a passé une grande partie de son enfance au Gabon et a aussi vécu de nombreuses années à Dakar, à Bamako et à Abidjan. Son travail a été exposé à Montréal et à Toronto ainsi qu'à New York, au Sénégal, en Afrique du Sud, en France, en Italie et à Amsterdam. En 2020, elle a reçu une bourse National Geographic Explorer pour son travail sur l'ADN. Elle a obtenu une maîtrise en photographie à l'Université Concordia et est représentée par Blouin Division, Montréal.

Shanie Tomassini est une sculptrice dont le travail explore l'expérience renouvelable et cyclique des objets, des lieux et des idées. Elle a présenté plusieurs expositions individuelles, notamment au Centre Clark et à CIRCA art actuel, Montréal, ainsi qu'au UMLAUF Museum, Austin. Son travail a également été exposé à la Fondation PHI, Montréal, à Arsenal Contemporary, New York, au Tenerife Espacio de las Artes, Espagne, et à Artpace, San Antonio. Tomassini a participé à plusieurs résidences d'artistes, notamment au Centre Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli et au Rad'Art Project de San Romano, en Italie. Elle est titulaire d'un baccalauréat en arts visuels de l'UQAM et d'une maîtrise en sculpture de l'Université du Texas à Austin. Elle vit à Montréal.

Biographie des commissaires

Shannon Anderson et **Jay Wilson** conçoivent des projets ensemble sous le nom d'Anderson Wilson Projects. Leur processus de commissariat évolue et est façonné par les échanges autour d'artistes d'intérêt, les visites d'ateliers, les voyages et les lectures. Parmi leurs précédentes expositions collectives, citons *The Closer Together Things Are* (Kathleen Hearn, Ève K. Tremblay, Laura Letinsky, Micah Lexier, Dave Dymant, Roula Partheniou, Rhonda Wepler et Trevor Mahovsky, Luke Painter, Chris Kline) et *The Further Apart Things Seem* (Atanas Bozdarov, Anna Binta Diallo, Barbara Hobot, Adriana Kuiper et Ryan Suter, Brendan Lee Satish Tang, Couzyn van Heuvelen). Leurs expositions ont été présentées à la Galerie d'art de l'Université de Waterloo (Waterloo, Ontario), à Contemporary Calgary (Calgary, Alberta), à la Southern Alberta Art Gallery (Lethbridge, Alberta), à l'Owens Art Gallery (Sackville, Nouveau-Brunswick), à la Galerie d'art de l'Université Saint Mary's (Halifax, Nouvelle-Écosse) et à la Galerie d'art de Mississauga (Mississauga, Ontario).

www.andersonwilsonprojects.org

Activité de prolongation

Ici, nous vous proposons de réfléchir sur la question de la matérialité. Si vous pouviez vous procurer n'importe quel/s matériel/matériaux, lequel choisiriez-vous? Que créeriez-vous avec?

Préparation

1. Tout d'abord, pense aux œuvres de l'exposition. De quoi étaient-elles faites? Quelle œuvre t'a le plus surpris par sa matérialité ? Pourquoi ces matériaux sont-ils importants pour les artistes ? Note tes réflexions dans les lignes ci-dessous.
2. Maintenant, pense aux matériaux qui t'inspirent le plus. Si tu devais créer une œuvre qui représente ton intériorité, quels matériaux utiliserais-tu et comment mettraient-ils en valeur le message ?

Création

Utilise cet espace pour faire un croquis de l'œuvre ou ton œuvre elle-même!

