

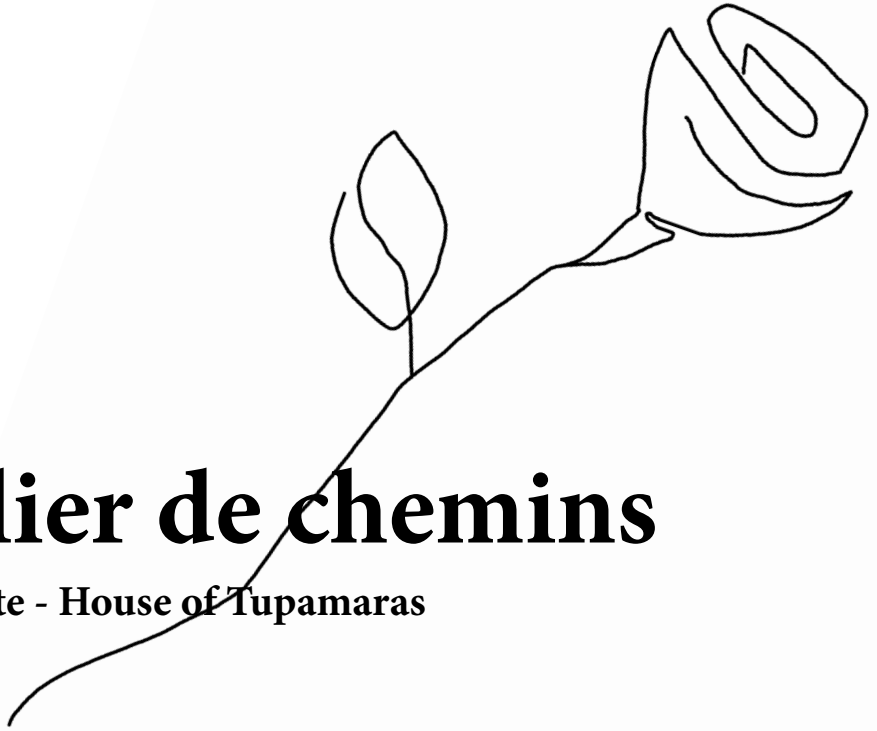
Celine



Bureau

Une fleur et un millier de chemins

Elsгүйer Studio - Mutante - House of Tupamaras



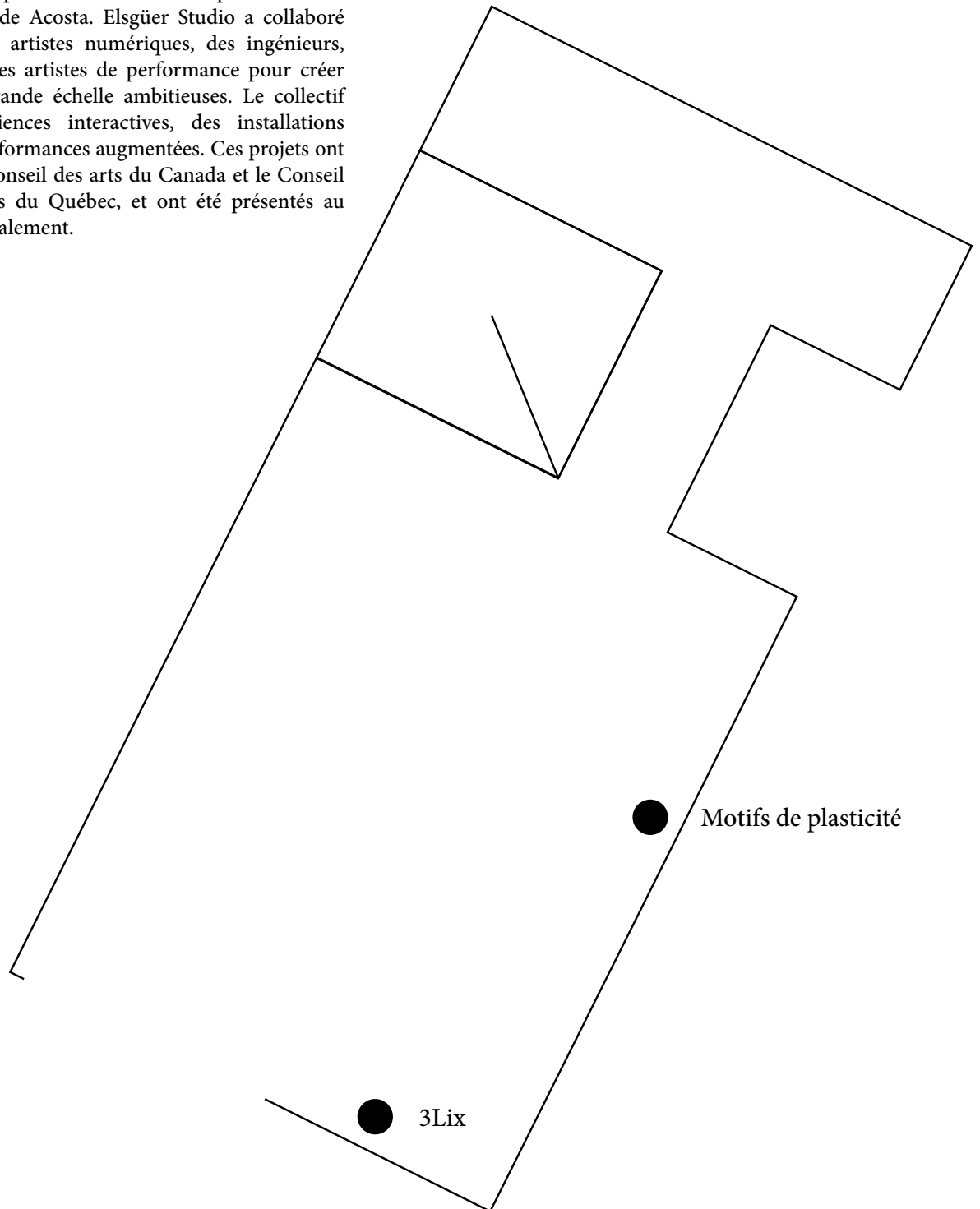
Une fleur et un millier de chemins est une exploration des ethnographies de l'Autre et des canaux de communications qui nous lient. Cette exposition lie les pratiques collectives navigant différentes identités à de nouvelles manières de construire l'histoire grâce au travail de trois collectifs colombiens : **House of Tupamaras** et **Mutante** établis à Bogota, et **Elsгүйer Studio** établi à Montréal.

Elsгүйer Studio y présente 3Lix Project, une œuvre qui explore les complexes liens créés entre corps féminins au travers des traumas générationnels dans une performance vidéo textile transformée en direct par le vent s'engouffrant dans la ruelle. L'autre œuvre de Elsгүйer, Motifs de plasticité, est une installation vidéo liant imagerie neurale à des numérisations 3D de fleurs et de chemins canadiens et colombiens. Elle y explore l'histoire orale et le langage comme extension de l'identité en suivant une convalescence marquée par la neuroplasticité et le soutien communautaire. Formes de vie queer et Bi0film.net de Mutante, quant à elles, explorent comment les réseaux de communication indépendants et distribués se retrouvent au coeur de communautés spontanées, même au niveau bactérien. Ces projets incluent des plans et l'histoire d'un parapluie-antenne-parabolique-WIFI qui magnifie la portée des téléphones cellulaires. L'installation vidéo de House of Tupamaras L'Échec est mon style présente une version utopique de l'identité queer tout en utilisant des fragments de texte pour remettre en question l'identité au sein de structures dissidentes. Ils y célèbrent l'échec, l'adaptation, le mouvement, et notre connexion aux autres.

Une fleur et un millier de chemins permet à des pratiques artistiques s'intéressant aux idéaux de communauté, de collaboration, d'exploration médiatique et de pratiques postcoloniales de prendre leur place, et, ultimement de transformer Céline Bureau en lieu d'espoir et de résistance.

Elsгүйer Studio

Elsгүйer Studio est un collectif d'artistes dirigé par Laura Acosta et Santiago Tavera, deux artistes colombiano-canadiens installés à Montréal. Depuis 2015, leur pratique collaborative lie l'étude de la relation entre médias numériques et corps humain faite par Tavera à celle de la performativité des matières textiles de Acosta. Elsgүйer Studio a collaboré avec plusieurs autres artistes numériques, des ingénieurs, des scientifiques et des artistes de performance pour créer des installations à grande échelle ambitieuses. Le collectif construit des expériences interactives, des installations immersives et des performances augmentées. Ces projets ont été soutenus par le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec, et ont été présentés au Canada et internationalement.



Motifs de plasticité

Motifs de plasticité est une installation vidéo liant imagerie neurale à des numérisations 3D de fleurs et de chemins canadiens et colombiens. Elle invite le public à suivre des séquences, des chemins et différents réseaux d'images et de sons en constante mutation, métaphores du côté magique de la neuroplasticité. Ce projet de recherche-création collaboratif propose une narration déconstruite formée par des collages de souvenirs, de vidéos, de texte et de son et est inspirée par la force et la résilience d'un membre de la famille de l'artiste qui découvre sa propre plasticité après des dommages cérébraux ayant eu un impact sur ses capacités de communication.

La pratique de Santiago Tavera se concentre sur la construction de projets immersifs et interactifs qui étendent la perception corporelle au moyen des médias numériques et évoquent des simulations virtuelles de narrations immigrantes et queer. Dans son travail, les mélanges de vidéos, d'animation 3D, de textes, de sons et d'éléments architecturaux créent des expériences physiques incarnant l'autre.

Crédits

Concept et Direction : Santiago Tavera
Collaborateur et programmeur 3D : Milton Riaño
Design Sonore : AM Devito
Consultante : Crystal Branco, Orthophoniste
Voix : Carmen Rosa Munoz, Diana Velasquez, Adriana Velasquez, Jennifer Tavera, Abigail Ortiz et Olivia Ortiz.
Remerciements : Norma Velasquez, Le Conseil des arts du Canada et Mobility Group Colombia

3Lix

3Lix est une installation vidéo performative combinant chorégraphie, textile, intervention numérique et des données sur les vents pour créer une scène polymorphe. Alors que la fin du monde approche et que nous ne savons toujours pas pourquoi nous sommes sur la Terre, cette œuvre se demande si nous ne sommes pas plutôt des vaisseaux en constante évolution, des couches de consciences empilées dans un corps, de multiples fragments simultanément en flux, magnifiques, en colère, déconnectés et connectés, jouant et soignant nos traumas générationnels.

Dans cette installation, trois entités en mouvement créent une image composite: une danseuse portant une œuvre textile, le vent de la ruelle mesuré en direct par un capteur et modifiant la vidéo, et le public réfléchi dans une douzaine de miroirs. Au travers de ces formes en mouvement, 3Lix questionne poétiquement les motifs desquels émergent notre vécu et notre sens de l'identité.

Laura Acosta est une artiste colombiano-canadienne transdisciplinaire s'intéressant à comment différents corps acceptent ou rejettent les structures dans lesquelles ils vivent, et leur effet sur leur environnement. Elle crée des compositions audiovisuelles qui intègrent des structures textiles, des costumes, de la performance et certains éléments multimédias et qui explorent des thèmes d'identité et de dislocation. Grâce à son imagerie surréelle, Acosta pousse son audience à faire face à sa subjectivité et à donner de nouveaux sens à leur être. La collaboration est au cœur de sa pratique, et celle-ci la mène à combiner des disciplines et à produire de nouveaux langages esthétiques.

Crédits

Concept + Direction : Laura Acosta
Assistant à la direction + Dramaturgie : Augustin Rodriguez Beltran
Assistant à la direction + Consultation : Santiago Tavera
Direction Photo : Stacy Lee
Montage : Santiago Tamayo
Performance : Daniela Carmona
Programmation des capteurs : Milton Riaño

House of Tupamaras

House of Tupamaras est un collectif interdisciplinaire se dédiant à la pratique, dissémination et croissance de la culture du Ballroom et du Voguing en Colombie. Le groupe crée des espaces de rencontre pour le développement libre du corps et du genre. À partir d'éléments de la danse, de la performance et des arts visuels, House of Tupamaras développe des pièces scéniques questionnant les différences et les similarités entre l'art contemporain et le spectacle. Iels y explorent ce qui est généralement catalogué comme "Mariconeo y Pluma*", une insulte homophobe récupérée comme célébration de la gestuelle efféminée par des mouvements et des individus souvent stigmatisés et exclus de l'espace public. House of Tupamaras s'intéressent à la performance autant en vidéo qu'en personne, et au monde de la nuit comme lieu de rencontre et de savoir, spécialement pour la communauté queer.

L'Échec est mon style

L'Échec est mon style est né d'une volonté de se redécouvrir au centre des contradictions, tapettes et dissident.e.s, dans un espace non-exempt d'aspirations impossibles telles que le succès. Car il semble impossible de pouvoir errer et faire des erreurs lorsqu'on est dissident. Est-ce donc un échec de vouloir être aimé quand on se rebelle?

L'œuvre est un processus d'écriture collective où le vol, la réparation, le (mé)tissage et le détissage sont présentés comme manières d'approcher le monde, l'identité et ses implications, et se questionne sur la possibilité de se décrire sans vérité absolue. Peut-on rater chaque journée en s'améliorant?

Crédits

Direction : Alejandro Penagos et HunterTexas

Camera et montage : Arkhe

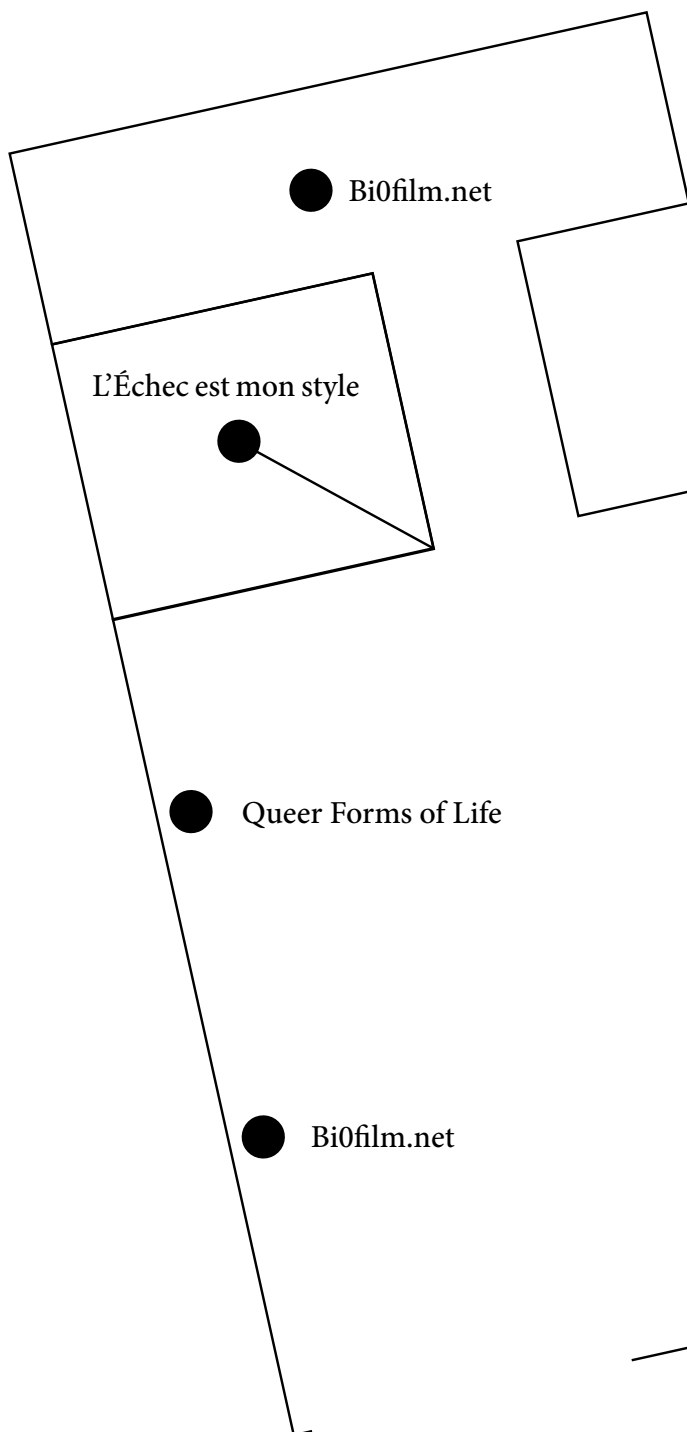
Musique: CVM GWIRL

Voix : Agnes Brekke

Costumes: Alejandro Serrano

Équipe H.O.T : Baretamara, Cobra, Pooh Tamara, Honey Vergony, Laila Tamara, Ponny Tamara, Lady Hunter et Roxxy Tamara

Commissionnée par le projet 100 Ways to Say We, en collaboration avec le Goethe-Institut.



Mutante

Mutante est un laboratoire de recherche, création et de diffusion pour les arts et la science spécialisé dans les nouveaux médias numériques et biologiques. Ils explorent les possibilités qui émergent des technologies numériques en termes de narration et d'expériences interactives grâce à des applications et une réalité augmentée. Le collectif a co-créé et co-organisé le réseau Suratomica en collaboration avec plusieurs organisations incluant Cuántico et ORIGIN@CMS et sont connectés à l'expérience CMS au CERN. La codirectrice de Mutante, Natalia Rivera, est une artiste explorant les possibilités des technologies numériques comme entités vivantes. Sa démarche est interdisciplinaire, ouverte, collective, collaborative, communautaire et ancrée dans un contexte de création de savoir queer et indéterminé. Le projet BiOfilm.net est une collaboration avec Jung Hsu, une chercheuse et artiste établie à Berlin. Hsu combine des connaissances interdisciplinaires avec de la recherche artistique pour créer des rencontres hétérogènes. Récemment, elle s'intéresse tout particulièrement aux mouvements sociaux et à la micro-biopolitique.

BiOfilm.net

BiOfilm.net est un projet ouvert de Jung Hsu et Natalia Rivera qui célèbre la résistance des bactéries en contraste avec un discours belliqueux réductionniste. Adaptée d'un des symboles de la résistance sociale à Hong Kong, le parapluie jaune, l'œuvre du collectif est transformée en antenne Wifi parabolique grâce à des ressources libres créées par Andrew McNeil. Le parapluie de Biofilm.net n'a donc plus comme fonction de couvrir, cacher et protéger, mais bien de communiquer. Il peut servir d'antenne pour un mini serveur ou un routeur, permettant la création d'un réseau mobile indépendant pendant les manifestations. Résister comme une bactérie, c'est l'auto-organisation, la collaboration et la communication décentralisée et accessible. Ce projet a récemment reçu le Nica d'or aux Prix Ars Electronica.

Queer Forms of Life: Internet for Bacteria - Phage

En accompagnement, une série de plans du projet Queer Forms of Life: Internet for Bacteria - Phage présente un outil de médiation quasi-impossible pour la symbogénèse d'un organisme bio-numérique, à cheval entre la bactérie et l'internet. Guide pour créer un superorganisme bactérien hyperconnecté et queer, Internet for Bacteria est l'exploration des possibilités offerte par nos technologies de communications numériques.

Credits

Queer Forms of Life

Project par: Natalia Rivera

Co-création avec Mutante

En conversation avec: Juan Diego Rivera, Carlos Acosta, Daniela Brill, Luis Williams-Fallas, Manuel Orellana, Margarita González, Jung Hsu, Carlos Maldonado, Juan Felipe Zapata, Juan Manuel Anzola, Dayana Calderón, Christian Romero, Ma. Fernanda Quinceno, Jeisson Triana, Iliana Hernández, Raúl Niño, Tatiana Avendaño, María Cecilia Medina, Gumercindo Rivera, Sandra Ramos, Takuya Koyama. Groupe de création Queer forms of life (Formas extrañas de vida) [Suratómica], groupe de création Microcosmos [Suratómica], autres groupes de créations Other [Tiny] forms of life (Otras [perqueñas] formas de vida). CorpoGen Laboratory. New Media Class UDK WS2020-SS22.

BiOfilm.net

Projet par: Jung Hsu - Natalia Rivera

Co-création: Mutante - Juan Diego Rivera - Manuel Orellana - Carlos Acosta - Margarita González - Daniel Osorio - Ana Isabel Castrillón - Robert Schüll - Medienhaus/ project

En conversation avec: Juan Manuel Anzola - Lulu Hsieh - Carlos Maldonado - ZKL- I Lun Shih - Shung Fuwei


Montage vidéo: Juan Diego Rivera

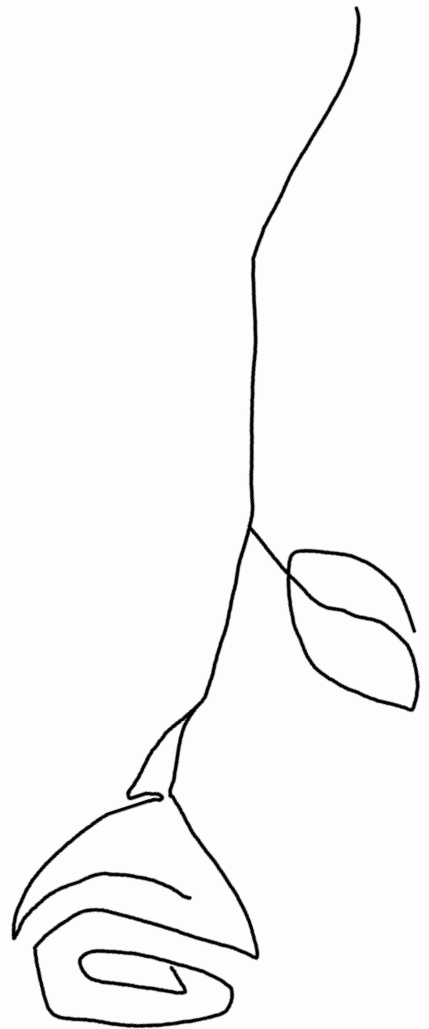
Caméra: Juan Diego Rivera - Leslie Chi - Chunli Wang

Muses: Vais Yakarivuwun - Brian Chang

Édition du script: Sandra Ramos

Inspiré par Andrew McNeil: "The Wifi Umbrella Ultra long range Wifi" New Media Class - UDK Berlin - Prof. Jussi Ängeslevä - Luiz Zanotello

Celine  Bureau



Commissaire : Santiago Tavera