

January 10 - February 15, 2014

Opening Reception
Friday, January 10 | 6:30 - 8:30 pm

Guillaume Brisson-Darveau & Pascaline Knight

Le Grand Dérangement / The Big Clean-Up

Le Grand Dérangement/The Big Clean-Up, 2012, installation view, Arprim.

Open Studio
104 - 401 Richmond St. W.
Toronto, Ontario, Canada M5V 3A8
tel/fax 416-504-8238
office@openstudio.on.ca
www.openstudio.on.ca
Gallery Hours: Tues - Sat, 12 - 5 pm

Le Grand Dérangement / The Big Clean-Up

by Caroline Cloutier, translated by Alexandre Payer

Guillaume Brisson-Darveau and Pascaline Knight are two Montreal-based artists who—while having individual practices—have been developing projects in tandem for the past three years. During that time they have presented their installation art, performances and participatory interventions in various venues in Quebec, such as Arprim, Centre Diagonale and Atelier Graff.

Pascaline Knight combines drawing, collage, print and writing through a multidisciplinary approach. She's interested in everyday life and in situations that underline the ambiguous boundary between the commonplace and the tragic. Her artist books are poetically riddled with bittersweet words and pictures detailing life, through a mixture of fiction and autobiography. Reminiscent of a personal diary, these books reflect on death, on life's unexpected events and on the ambivalence of feelings. Knight depicts the world and herself in all its frailty and absurdity. Scattered and handwritten, the texts overlapping her illustrations reveal reflections, more spontaneous in nature, that let us into the heart of the artist's personal universe.¹

Guillaume Brisson-Darveau works in screenprinting, video, sculpture and installation art. Under the guise of playful and colourful representations of elements from popular culture, his work hints at the nonsense of contemporary Western society. Using readily available and recycled materials, he reproduces motorized vehicles, oversized candy, missiles and other modern objects in a simplistic style inspired by 8-bit video games. With these, Brisson-Darveau sabotages the common meaning of these objects to underscore the paradoxes of the excesses of capitalism, and what it means for these ideas to have value in a world still plagued with inequalities.

When their respective practices meet, the result is installation art, performance and role-play, coupled with a common interest in large format screenprinting. Characteristic of contemporary trends in Montreal's vibrant print scene², this duo's work embraces the ephemeral and the multiple to create installation art of ambitious proportions. Their gigantic sculptures and the gallery—the walls and floors of which are completely covered by the artists' prints—share a common space, creating immersive and symbolic environments.

In *Le Grand Dérangement/The Big Clean-Up*, the artists present a vibrant structure resembling a full-scale model of a construction site, in the middle of which sits a cardboard bulldozer. Long strips of Tyvek®, on which the artists have screenprinted colourful patterns, cover the walls, floors and central structure. Cut out and pasted over each other to form a large immersive collage, these patterns, when not geometric or inspired by road signs, depict the excavation of a rocky terrain strewn with human bones. The visual density of the whole, suffocating as it is, replaces the dust, noise and apparent chaos characteristic of a genuine construction site.

The area excavated by *Le Grand Dérangement/The Big Clean-Up* reveals itself as more than a simple transitional space; rather it is a metaphor for the social fabric. The building site is presented both as location and process, bound to disappear so that a better, final form may emerge. A metaphor for change, where destruction precedes reconstruction, it evokes

societies' perpetual movement. Fuelling the melancholy felt when witnessing a world crumbling towards its demise, the building site also kindles the hope for a new and better construct. In the artistic context, the construction site can also be thought of as a representation of a work in progress. In the same way a building site—the underlying theme of this piece—is *site-specific*, it is impossible for this installation to be transposed exactly in a new locale; change is inevitable with each iteration. There is no single definitive and immutable version of the environment proposed by Knight and Brisson-Darveau, rather it exists as a string of evolving forms. Indeed the changes to the work as it is exhibited in new locations can be seen as snapshots of a creative process based on collaboration between artists and the specific nature of each venue.

If visitors venture behind the bulldozer, they discover an entrance. The "behind the scenes" appearance of the cardboard frame, supported by wooden beams, provides a negative space, offering visual repose from the saturated environment outside. A TV placed directly on the floor shows a montage that recalls the aesthetics of punk videos from the late 1980s. We see video documentation—obviously meant for a sensationalist broadcast³—that follows the destructive progression of a runaway bulldozer ploughing through a line of shops and houses in an American town. The subtitles explain that the action is carried out by a single individual executing an act of pure personal vengeance. The artists have altered the footage to overlay flames in the highlights and have replaced the original audio with the sound of a crackling fire. The TV reveals itself to be the "motor" of the bulldozer around us, an allegory of the destructive and senseless passion that, although sometimes hidden, lays dormant in all of us. And so the visitor's journey ends here: contemplating his or her newfound destructive powers, safe within the husk of a bulldozer, a reminder of our collective obsession with protection, and our paradoxical fascination with disaster.⁴

True to their signature themes, the construction site proposed by Brisson-Darveau and Knight visually expresses our own precariousness, our impermanence in an ever-changing world, the boundaries of which are often ambiguous; we are ephemeral. Allegorically, the construction site exposes us to a fragmented, imperfect world view, a time suspended between disappearance and achievement.⁵ Whereas Brisson-Darveau and Knight use the installation space as a place for performances and interventions to test out new forms of presence and public interaction, this construction site is designed more as an autonomous space and time, where one is allowed to experiment with other norms, so as to seek out novel relationships between creation and matter, between human beings and context.⁶

¹ Kozinska, Dorota. "Pascaline Knight: The Art of Seeing." *Vie des Arts*, 53.216, (Autumn 2009): 6.

² Urban, Jason. "Pattern Recognition: A Letter from Montreal." *Art in Print*. 3.3 (September – October 2013): 23-26.

³ "Bulldozer Rampage." *Destroyed in Seconds*, Discovery Channel. 10 Nov. 2008 <<<http://dsc.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/destroyed-in-seconds-bulldozer-rampage.htm>>>

⁴ Forget, Bettina. "Virtually Open on Monday: The Big Clean-Up at Arprim." *The Belgo Report*. The Belgo Building, 30 Jan. 2012. <<http://www.thebelgoreport.com/2012/01/virtually-open-on-monday-the-big-clean-up-at-arprim/>>.

⁵ Musée Des Beaux-Arts De Nantes. Exhibition Brochure for *Si J'avais Un Marteau...* . 2013.

⁶ Paul Ardenne, "Exposer l'énergie - L'art contemporain en (quelques-uns de) ses chantiers." *Ligeia - Dossiers sur l'art: Poétique du Chantier*. XXIIIe année, N° 101-104, (July – December 2010).

Image: *Le Grand Dérangement/The Big Clean-Up*, 2012, installation view or rear of bulldozer, Arprim.

Open Studio, Canada's leading printmaking centre, is dedicated to the production, preservation and promotion of contemporary fine art prints.

Open Studio acknowledges the generous support of its government funders, members, individual donors and volunteers.

2013-2014 Corporate & Foundation Supporters:

CUMBA Foundation
The Emerald Foundation
The Japanese Paper Place
The Ontario Arts Council Foundation:
Arts Endowment Fund Program

Printing provided by our Friends at:

Charitable Registration No. 11906 8823 RR0001

Open Studio is an active member of ARCCO, the Association of Artist Run Centres and Collectives of Ontario, and OAAG, the Ontario Association of Art Galleries.

An agency of the Government of Ontario.
Un organisme du gouvernement de l'Ontario.

Guillaume Brisson-Darveau & Pascaline Knight build on an experimental practice combining screenprinting, intervention and installation work. **Pascaline Knight** holds a Bachelors degree in Studio Art from Concordia University (1996) and **Guillaume Brisson-Darveau** holds a Masters Degree from University Laval (2011). As a duo, they have exhibited primarily in Montreal, notably at ARPRIM, Diagonale Gallery and Atelier Graff.

Caroline Cloutier lives and works in Montreal, Canada, where she obtained her Bachelor of Fine Arts at Université du Québec à Montréal in 2009. Her work has been exhibited in Québec at Action Art Actuel, Circa, Clark and will soon be seen at Diagonale and at Nicolas Robert Gallery, where she is represented. In addition to her artistic practice—based on photography and installation—she is also the Programming Coordinator at Arprim, presenting a pluralistic vision of contemporary printmaking. www.carolinecloutier.net / www.arprim.org

Guillaume Brisson-Darveau et Pascaline Knight développent une pratique expérimentale alliant la sérigraphie, l'intervention et l'installation. **Pascaline Knight** détient un baccalauréat en arts visuels de l'Université Concordia (1996) et **Guillaume Brisson-Darveau** détient une maîtrise en arts visuels de l'Université Laval (2009). En tant que duo, ils ont principalement présenté leur travail à Montréal, notamment à Arprim, Diagonale et à l'Atelier Graff.

Caroline Cloutier vit et travaille à Montréal où elle a obtenu un B.A en Arts visuels et médiatiques à l'Université du Québec à Montréal en 2009. Son travail a été vu au Québec à Action Art Actuel, Circa, Clark et bientôt chez Diagonale et à la Galerie Nicolas Robert où elle est représentée. En parallèle à sa pratique artistique basée sur la photographie et l'installation, elle coordonne la programmation d'Arprim, un centre d'essai présentant une vision pluraliste de l'art imprimé. www.carolinecloutier.net / www.arprim.org

10 janvier - 15 février, 2014

Vernissage
vendredi, 10 janvier | 18:30 - 20:30

Guillaume Brisson-Darveau & Pascaline Knight *Le Grand Dérangement / The Big Clean-Up*

Le Grand Dérangement/The Big Clean-Up, 2012, installation, vue d'ensemble, Arprim.

Open Studio
104 - 401 Richmond St. W.
Toronto, Ontario, Canada M5V 3A8
tel/fax 416-504-8238
office@openstudio.on.ca
www.openstudio.on.ca
Gallery Hours: Tues - Sat, 12 - 5pm

Le Grand Dérangement / The Big Clean-Up par Caroline Cloutier

Guillaume Brisson-Darveau et Pascaline Knight, artistes montréalais ayant chacun une pratique artistique individuelle, développent depuis trois ans des manœuvres en duo. Depuis, ils ont présenté au Québec leurs installations, performances et interventions participatives lors d'expositions à Arprim, au Centre Diagonale et à l'Atelier Graff dans le cadre d'événements culturels.

Pascaline Knight combine le dessin, le collage, l'imprimé et l'écriture par une approche multidisciplinaire. Elle s'intéresse au quotidien et aux situations où le banal et le tragique sont délimités par une frontière trop souvent imprécise. Poétiques, ses livres d'artistes sont truffés d'images et de mots doux-amers qui se réfèrent au vécu, et où la fiction se fond à l'autobiographique. Rappelant le journal intime, ils traitent de la mort, des aléas que nous apporte la vie et de l'ambivalence des sentiments. Knight dépeint le monde et elle-même dans toute sa fragilité et son absurdité. Épars et manuscrits, les textes qu'elle incorpore dans ses illustrations révèlent ses réflexions les plus spontanées, nous attirant ainsi au milieu de son univers personnel.¹

Guillaume Brisson-Darveau pratique la sérigraphie, la vidéo, la sculpture et l'installation. Sous le couvert de représentations ludiques et colorées d'éléments issus de la culture populaire, ses œuvres pointent les absurdités de la société contemporaine occidentale. Il reproduit, dans des matériaux récupérés se trouvant à sa portée, des engins motorisés, des bonbons démesurés, des missiles et d'autres objets modernes avec une esthétique simpliste inspirée des jeux vidéos 8-bits. Brisson-Darveau les détourne de leurs significations premières pour évoquer les paradoxes de la surabondance, du capitalisme et de l'excès lorsqu'ils sont valorisés par un monde où les inégalités perdurent.

Lorsque leurs pratiques respectives se rencontrent, c'est l'installation, le performatif et le costume qui s'imposent, le tout mené par un intérêt commun pour la sérigraphie qu'ils déploient sur des surfaces d'envergures monumentales. Caractéristique des tendances actuelles de l'effervescente scène artistique montréalaise de l'imprimé,² le travail de ce duo adopte l'éphémère et le multiple pour créer des installations aux proportions ambitieuses. Leurs sculptures gigantesques et les salles d'expositions, dont ils tapissent entièrement les murs et les planchers, se partagent étroitement l'espace pour composer des environnements immersifs et symboliques.

Dans *Le Grand Dérangement / The Big Clean-Up*, ils érigent une installation vibrante ayant l'aspect d'une maquette à l'échelle humaine représentant un chantier de construction au milieu duquel trône un bulldozer reproduit en carton. De longues bandes de papier Tyvek® sur lesquelles les artistes ont sérigraphié à la main des motifs colorés recouvrent entièrement les murs, les planchers et l'engin. Découpés et juxtaposés à la façon d'un grand collage environnemental, ces motifs, lorsqu'ils ne sont pas géométriques ou tirés de la signalétique routière, évoquent l'excavation d'un terrain où parmi les pierres se retrouvent des ossements. La densité visuelle de l'ensemble, oppressante, remplace à elle seule la poussière, le vacarme et l'apparent chaos caractérisant tout véritable chantier de construction.

Le territoire creusé dans *Le Grand Dérangement / The Big Clean-Up* se révèle être plus qu'une simple zone en transition, soit la métaphore d'un substrat social. Le thème du chantier s'y présente à la fois comme lieu et processus : une étape amenée à disparaître pour laisser émerger une forme aboutie. Métaphore des changements où la destruction précède la

reconstruction, il évoque le mouvement perpétuel des sociétés. Alimentant la mélancolie ressentie devant un monde appelé à s'écrouler par sa démolition, le chantier provoque tout autant l'anticipation d'un nouvel espace en construction. L'on peut également penser, dans le contexte de l'art, à un ouvrage en cours de production. Tel un chantier, thématique mise en abîme dans son oeuvre, cette installation impossible à transposer d'une salle à l'autre se transforme au fil de ses représentations. L'environnement proposé par Knight et Brisson-Darveau ne possède pas une seule version achevée et immuable, mais plutôt plusieurs formes évolutives. L'enchaînement de ces étapes peut être vu comme une série d'instantanés d'un processus de création basé sur la collaboration en duo et la nature des lieux d'accueil.

Lorsque l'on s'aventure derrière le bulldozer, l'on découvre une entrée par laquelle il est possible de pénétrer. Sa structure en carton soutenue par des poutres de bois, à la manière de l'envers d'un décor, offre un espace de repos visuel en négatif du précédent environnement si saturé. Sur un téléviseur simplement posé au sol, nous pouvons contempler un montage vidéo rappelant l'esthétique des vidéoclips punk de la fin des années 80. L'on y aperçoit une documentation vidéo visiblement destinée à une

émission sensationnaliste,³ suivant les actions destructrices d'un bulldozer infernal traçant son chemin au travers de commerces et de maisons d'une ville américaine. Les sous-titrages expliquent que cette manœuvre est dirigée par un seul individu dans le but d'exécuter un plan de pure vengeance personnelle. Les artistes ont altéré les images de la vidéo pour y imbriquer des flammes dans les hautes lumières et seul le son de crépitement du feu en compose la trame sonore. Le téléviseur se révèle alors être le moteur du bulldozer dans lequel l'on a pénétré, une allégorie de la passion destructrice et irrationnelle qui, sous les apparences, sommeille dans chacun de nous. À l'abri du bulldozer, basculé en position de pouvoir de destruction; ainsi aboutit le parcours du visiteur, lui rappelant notre obsession collective pour la protection alors que nous sommes paradoxalement fascinés par le désastre.⁴

Proche de leurs thématiques de prédilections, le chantier proposé par Brisson-Darveau et Knight étale l'expression visible de notre précarité, de l'impermanence de notre condition, dans un monde changeant, aux repères flottants. Nous sommes transitoires. Allégorique, le chantier nous familiarise avec une image fragmentée, imparfaite du monde; temps suspendu entre disparition et achèvement.⁵ Mais alors que Brisson-Darveau et Knight utilisent le territoire de l'installation comme lieu de performances et d'interventions propice à l'essai de nouvelles formes de présence et d'interaction avec le public, ce chantier incarnerait-il plutôt un espace-temps où il est permis d'expérimenter d'autres normes, de tenter un nouveau rapport de la création à la matière, aux vivants et au contexte?⁶

¹ Kozinska, Dorota. "Pascaline Knight: The Art of Seeing." *Vie des Arts*, 53.216, (supplément automne 2009): 6.

² Urban, Jason. "Pattern Recognition : A Letter from Montreal." *Art in Print*. 3.3 (septembre-octobre 2013): 23-26.

³ "Bulldozer Rampage." *Destroyed in Seconds*, Discovery Channel. 10 Nov. 2008 <<<http://dsc.discovery.com/tv-shows/other-shows/videos/destroyed-in-seconds-bulldozer-rampage.htm>>>

⁴ Forget, Bettina. "Virtually Open on Monday: The Big Clean-Up at Arprim." *The Belgo Report*. The Belgo Building, 30 Jan. 2012. <<http://www.thebelgoreport.com/2012/01/virtually-open-on-monday-the-big-clean-up-at-arprim/>>.

⁵ Musée Des Beaux-Arts De Nantes. Dossier d'accompagnement, Exposition *Si J'avais Un Marteau...* 2013.

⁶ Paul Ardenne, "Exposer l'énergie - L'art contemporain en (quelques-uns de) ses chantiers." *Ligeia - Dossiers sur l'art: Poétique du Chantier*. XXIIIe année, N° 101-104, (juillet-décembre 2010).

Image: *Le Grand Dérangement/The Big Clean-Up*, 2012, vidéo, 3 min, arrêt sur image.