

PHI

PHI MONTRÉAL ... ET DE LA PLACE DANS LE SAC AUX ÉTOILES

... AND ROOM IN THE BAG OF STARS

kimura byol-nathalie lemoine
Salima Punjani
Dominique Sirois
Santiago Tamayo Soler
Karen Trask

Commissaire / Curator
Daniel Fiset

451, rue Saint-Jean
Montréal, Québec H2Y 2R5
fondation-phi.org

■
**FONDATION
PHI**

"I'm not telling that story." Dans cette courte phrase de son essai *The Carrier Bag Theory of Fiction*, Ursula K. Le Guin indique son refus de prendre part à une culture qui ne célébrerait que les exploits héroïques. Pourquoi la fiction serait-elle condamnée à remâcher incessamment les mêmes histoires, alors que tant d'autres n'ont pas encore été racontées ? À quoi ressemblerait plutôt l'art s'il nous rendait service, collectivement ? Pour réfléchir à sa propre approche de la littérature, l'autrice puisera à même les recherches de l'anthropologue Elizabeth Fisher, selon qui l'outil le plus essentiel à la survie de l'humanité préhistorique ne fut pas l'arme de chasse, mais le sac utilisé pour transporter les grains et les fruits récoltés. Cette image permet à Le Guin de repenser la manière dont nous nous racontons l'histoire — la manière dont nous nous racontons des histoires : plutôt que des plateformes à héros, elle les imagine maintenant comme des sacs, des espaces ouverts pouvant nous contenir, et dans lesquels nous pourrions inventer d'autres possibles.

Cette vision de l'art comme un espace d'accueil et de partage traverse ... *et de la place dans le sac aux étoiles*, exposition qui réunit les cinq lauréat.e.s de la résidence inaugurale PHI MONTRÉAL. Au cœur de la pensée de Le Guin, le verbe *to gather*, dont le sens pointe à la fois vers la collecte, le rassemblement et la réunion, trois gestes qui se reflètent dans les processus créatifs des artistes de la résidence. La première salle (**G3**) présente deux projets attestant du mélange de nos existences matérielles et virtuelles. Dans *Alliance #14*, **Dominique Sirois** dialogue avec le silicium, élément chimique que l'artiste ingère sous forme de supplément et intègre dans une série de céramiques, sculptures et impressions, liant par les particularités de la matière les représentations du soleil chez les Incas à la fabrication des panneaux solaires et des *wafers* microélectroniques. *Retornar* déploie un espace résolument queer, né de la collaboration entre **Santiago Tamayo Soler** et des performeur.e.s de la communauté latinx. Leurs mouvements ont été filmés et intégrés dans une quête initiatique imaginée par l'artiste, rappelant cette capacité qu'ont les jeux vidéo de construire des mondes inédits.

Dans la deuxième salle d'exposition (**G4**), trois projets s'attardent à des gestes quotidiens d'assemblage et de cueillette, les faisant sortir du cadre de l'expérience individuelle. *Ne tenir qu'à un fil* de **Karen Trask** est faite à partir de fils de papier tirés d'une encyclopédie des années 1950 et de dictionnaires, tissés et noués pour y former une figure dont la fragilité contraste avec l'héroïsme de la statue monumentale. *Me passeriez-vous le sel ?* de **Salima Punjani** est une installation multisensorielle qui nous invite à ressentir, par la force vibratoire du son, les moments de complicité captés en collaboration avec dix ménages montréalais. *SAEKDONG 색동DIASPORA* de **kimura byol-nathalie lemoine** lie le vécu transnational de l'artiste aux éléments du *Yi King* : différentes graines et objets, disposés avec mesure dans l'espace, agissent comme autant de représentations tangibles des huit villes dans lesquelles yel-le a vécu.

Par une variété d'approches, les cinq projets réunis dans ... *et de la place dans le sac aux étoiles* pointent vers une urgence commune : celle de faire de l'art un lieu de décentrement où l'intime et le vaste peuvent se croiser, où les hégémonies passées — et les violences qu'elles génèrent — peuvent être déconstruites, remaniées, réimaginées.

"I'm not telling that story." In this short sentence from her essay *The Carrier Bag Theory of Fiction*, Ursula K. Le Guin makes clear that she refuses to take part in a culture that celebrates only the exploits of heroes. Why should fiction be condemned to incessantly rehash the same stories, when so many others have yet to be told? Instead, what would art look like if it were of service to all of us? To reflect on her own approach to literature, the author takes from the research of anthropologist Elizabeth Fisher, according to whom the most essential tool for the survival of prehistoric humans was not the weapon, but the bag used to carry gathered fruits and seeds. This image allows Le Guin to rethink the ways in which we recount history—the ways in which we recount our stories: rather than platforms for heroes, she imagines them as bags, open spaces that can contain us all, and within which we can invent other possibilities.

This vision of art as a space of hosting and of sharing permeates ... *and room in the bag of stars*, the exhibition that brings together the five recipients of the inaugural PHI MONTRÉAL residency. At the heart of Le Guin's thinking is the verb "gather", whose meaning points at once to harvesting, reuniting and meeting, three gestures that are reflected in the creative process of the artists in this residency. The first space (**G3**) presents two projects that attest to the fusion of our material and virtual existence. In *Alliance #14*, **Dominique Sirois** dialogues with silicon, a chemical element that the artist ingests in the form of supplements and integrates into a series of ceramics, sculptures and prints, linking, through the particularities of the material, Inca representations of the sun to the manufacturing of solar panels and microelectronic wafers. *Retornar* deploys a resolutely queer space, born from a collaboration between **Santiago Tamayo Soler** and performers from the Latinx community. Their movements were filmed and integrated into an initiatory quest imagined by the artist, recalling video games' capacity to build new worlds.

In the second exhibition space (**G4**), three projects focus on the everyday gestures of assembling and harvesting, taking them out of the realm of individual experience. *Hanging by a Thread* by **Karen Trask** is made with paper threads taken from dictionaries and a 1950s encyclopedia, woven and knotted to form a figure whose fragility contrasts with the heroism of the monumental statue. *Will You Pass the Salt ?* by **Salima Punjani** is a multisensorial installation that invites us to feel, through the vibratory force of sound, moments of complicity captured in collaboration with ten Montréal households. *SAEKDONG*색동 *DIASPORA* by **kimura byol-nathalie lemoine** connects the artist's transnational experience to elements of *Yi King*: different seeds and objects, placed in the space, act as tangible representations of the eight cities where they have lived.

Through diverse approaches, these five projects reunited in ... *and room in the bag of stars* point to a common urgency: that of making art a place of decentering where the intimate and the vast can cross, where hegemonies of the past—and the violence they generate—can be deconstructed, reshaped, reimagined.

G3

01

Dominique Sirois
Alliance #14
2021

Installation; grès émaillé, impressions sur verre, aluminium découpé, cellules photovoltaïques et autres matériaux / Installation; glazed sandstone, printing on glass, cut aluminum, photovoltaic cells and other materials

Dimensions variables / Various dimensions

02

Santiago Tamayo Soler
Retornar
2021

Vidéo HD avec son / HD video with sound
20 m 51 s

G4

03

Karen Trask
Ne tenir qu'à un fil
2021

Exemplaires de l'encyclopédie Grolier, filés; exemplaires de l'encyclopédie Grolier et du Petit Larousse Illustré filés à âme avec fil de métal; sucre et eau / Copies of the Grolier encyclopedia, spun; copies of the Grolier encyclopedia and the Petit Larousse Illustré spun with metal thread; sugar and water

172 x 80 x 140 cm

04

Salima Punjani
Will You Pass The Salt? / Me passez-vous le sel?
2021

Installation; chaises, table dressée, coussins, épices, tapis, transducteurs, amplificateur et ordinateur / Installation; chairs, set table, cushions, spices, carpet, transducers, amplifier and computer

Dimensions variables / Variable dimensions

05

kimura byol-nathalie lemoine
SAEKDONG 색동
DIASPORA
2021

Installation; vidéo et matériaux mixtes / Installation; video and mixed materials

Dimensions variables / Various dimensions

RÉSIDENCE PHI MONTREAL

Fondatrice et directrice / Founder and Director
Phoebe Greenberg

Codirectrices des résidences PHI / PHI Residencies Codirectors
Emilie Heckmann
Marika Anthony-Shaw

Commissaire / Curator
Daniel Fiset

Chargée de projets / Project Lead

Sarah Amarica

Directeur créatif / Creative Director
Sylvain Dumais

Productrice vidéo / Video Producer
Isabella Salas

Vidéaste et post-production vidéo / Videographer and Video Postproduction
Vjosana Shkurti

Ingénieur de son et postproduction audio / Sound Engineer and Audio postproduction
Phil Rochefort

Directeur technique / Technical Director
Grier Edmundson

Gérant des expositions / Exhibition Manager
Jon Knowles

Directrice générale, Fondation PHI / Managing Director, PHI Foundation
Cheryl Sim

Comité de sélection de la résidence / Residency Selection Committee
Victoria Carrasco
Sylvain Dumais
Grier Edmundson
Daniel Fiset
George Fok
Phoebe Greenberg
Dayna McLeod
Marc-André Nadeau
Marika Anthony-Shaw
Cheryl Sim
Nico Williams