

**TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES
AND/OR ABOUT PROJECTS**

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

+++

Texte : Aseman Sabet

« Sketches of Synchronicity », du 06 mai au 12 juin 2010

**Le Centre d'art et de diffusion CLARK (Montréal, Québec, Canada)
[www.clarkplaza.org]**

- ENGLISH WILL FOLLOW -

Depuis 2005, Gabriel Coutu-Dumont a compilé un imposant corpus photographique composé de milliers de clichés pris sur différents continents. Le travail autour de ce corpus s'est poursuivi lors de résidences de création au Québec, permettant au projet *Sketches of Synchronicity* d'être élaboré sous des formes variées. De fait, ce projet d'installation photographique se veut à la fois générique et modulable en fonction de la structure propre à chaque lieu d'exposition. Pour cette présentation à la galerie CLARK, qui marque l'aboutissement de l'ensemble de la production, l'artiste a regroupé des œuvres qui mettent en lumière les multiples possibilités formelles de *Sketches of Synchronicity* et révèlent la dimension tentaculaire du projet.

Cette dernière série d'œuvres réaffirme parallèlement la démarche expérimentale et processuelle de la pratique photographique de Coutu-Dumont, puisqu'il s'agit avant tout d'une recherche menée à terme, d'un laboratoire dans la durée. Ce laboratoire est consacré à la matière photographique, à sa présence comme modalité autoréférentielle. Les éléments fondamentaux du médium – lumière, surface d'impression, pellicule, etc. – sont étudiés, détournés ou mis en évidence sous différentes formes, allant de la boîte lumineuse au support métallique et au découpage en négatif. Le processus de recherche est également souligné par des allusions implicites à la sélection, à la répétition et à l'erreur. L'œuvre *Récif*, une impression sur aluminium représentant du bois de grève au bord de la mer, apparaît ainsi à la manière d'un grand brouillon, d'une photographie froissée, jetée à terre. Pourtant, elle peut aussi renvoyer à son contenu, l'environnement maritime, et évoquer du même coup un rocher. Selon l'artiste, « La clé de l'image est contenue dans l'image même et dans sa présentation ». C'est dans cette unité scindée entre autoréférentialité du médium et représentation(s) qu'on peut dégager l'un des paramètres centraux de la synchronicité, à savoir l'occurrence simultanée d'au moins deux réalités ou événements sans explication logique, sans relation causale.

+

- ENGLISH VERSION -

**TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES
AND/OR ABOUT PROJECTS**

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

Text by: Aseman Sabet

“Sketches of Synchronicity”, From May 6 To June 12, 2010

**Centre d’art et de diffusion CLARK (Montréal, Québec, Canada)
[www.clarkplaza.org]**

Since 2005, Gabriel Coutu-Dumont has put together a considerable photographic body of work made up of thousands of pictures taken on various continents. The artist continued to elaborate this corpus during creation residencies in Quebec, which allowed him let the *Sketches of Synchronicity* project take on a variety of shapes. Actually, this photographic installation is designed to be both generic and adjustable according to the particular configuration of each exhibition site. For this presentation at Galerie Clark, which marks the culmination of the entire production, the artist gathered works that highlight the multiple formal possibilities of *Sketches of Synchronicity* and expose the multifaceted dimension of the project.

This last series of works reaffirms the experimental and processual approach of Coutu-Dumont's photographic practice, because this is primarily about a long-term research, a time-based laboratory. This laboratory is dedicated to photographic material, to its presence as a self-referential modality. The medium's fundamental elements—light, print surface, film, etc.—are studied, diverted or made apparent in a variety of forms, including the light-box, metal supports, and cut-outs in the negative. The research process is also underlined by implicit allusions to the selection process, repetition and error. The work *Récif*, a print on aluminum representing driftwood by the ocean, appears in the manner of a big sketch, a crumpled up photograph thrown on the ground. Yet, it can also refer to its content—the maritime environment, and by the same token evoke a boulder. According to the artist “the key to the image is contained in the image itself and in its presentation.” It is in this unity split between the medium's self-referentiality and representation that one of the central parameters of synchronicity can be drawn out: the simultaneous occurrence of at least two realities or events without logical explanation and causal relation.

Translated from French by B.A.S.

+++

**TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES
AND/OR ABOUT PROJECTS**

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

Text by: Janet Leyton-Grant

« Long Jeux / Lp », August 8, 2009

WIR GALLERY (Berlin, Germany) [wirgallery.com]

www.wirgallery.com/archive/longjeux/longjeux.html

“Since ancient times artists have longed to create with moving lights a music for the eye comparable to the effects of sound for the ear.”—Dr. William Moritz

The last century has seen a blossoming of ‘visual music’, a term coined by Roger Fry in 1912 to describe the work of Wassily Kandinsky. From Oskar Fischinger to Carston Nicolai, visual artists’ investigations into the overlap between sound and image have yielded startling results through experiments with sensory perception, psychology and cognitive science. But it’s in the last thirty years, with the help of technology, that the dream of true interaction between these two worlds has been realised, yielding results beyond the wildest dreams of the early ‘visual music’ artists.

The electronic music-art world has exploded with new projects based on sound-images interactions. New hardware, applications and programming tools have finally rendered possible a synthesis of sound and image that Kandinsky could barely have conceived.

Coutu-Dumont inhabits the audio world, weaving threads between music and image ever tighter through crossover projects. Designing video for concerts, making music videos and producing album artwork has fed his obsession with ‘seeing sound’ and the many levels of music culture’s visual signifiers. With a long history of audio-visual projects that have focussed on physical and technologic aspects of the relationship between sound and image, Coutu-Dumont has recently shifted into a new approach.

Long Jeux / Lp—part of an ongoing process—is an investigation into new, more subjective ways of picturing music inspired by his recent forays into sound production. More than representations of sound and beyond explorations of spatial, temporal and textural relationships between sound and light, Coutu-Dumont gives independent artistic value to the visual dimensions of music; to the visual signifiers of music culture.

Music is part of larger and heterogeneous cultural imaginaries to which we belong, accessible through a rich system of commonly shared visual elements. Codes of notation, the forms and aesthetics of objects involved in music production, fashion and styles invented for dreamed worlds and utopias: these elements compose the image of music. It is in this sense that Coutu-Dumont’s work is a visual composition of the music imaginary he belongs to.

Gabriel COUTU-DUMONT [www.gabrielcoutudumont.com]

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

Gabriel Coutu Dumont (b. 1978, Montreal) is a multidisciplinary artist creating projects both under his own name and as co-founder of the collectives RACAM, nAnalog and Silent Partners. He has collaborated with a wide variety of electronic music producers, including Marc Leclair (aka Akufen) with whom he created the project *5mm*, a live performance of Leclair's acclaimed album *Musique Pour 3 Femmes Enceintes*. A trained photographer, Coutu-Dumont produces multimedia installations, photography, drawing and graphic arts projects while travelling between Montreal, NYC, Mexico, China and Europe.

+++

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

Texte : Bernard Schütze, « [5 mm] », in livret POST-AUDIO_DVD (DVD_02), 2006 ; directeur artistique : Gennaro de Pasquale ; production / édition : Agence TOPO (Montréal, Québec, Canada) [www.agencetopo.qc.ca]

www.agencetopo.qc.ca/postaudio/dvd

- ENGLISH WILL FOLLOW -

Dans le DVD_02, l'Agence TOPO [www.agencetopo.qc.ca] et MUTEK [www.mutek.org] présentent *5mm*, une œuvre audiovisuelle de Gabriel Coutu-Dumont (vidéo) et Marc Leclair (musique), deux artistes aux pratiques convergentes qui explorent, autour d'une thématique prégnante, l'interaction dynamique entre le visuel et la musique.

Fruit d'une collaboration entre le musicien Marc Leclair (aka *Akufen*) et l'artiste multidisciplinaire Gabriel Coutu-Dumont, *5mm* est une exploration allégorique de la formation et du développement de la vie humaine. Le titre de cette œuvre audiovisuelle, *5mm*, fait référence à la taille d'un embryon lorsqu'on lui reconnaît une forme humaine.

Au cœur de ce travail figure la notion de croissance, un processus progressif dynamique qui voit évoluer une structure cellulaire simple vers une profusion grandissante de réseaux. Au lieu de recourir à des modes de représentation analogiques, *5mm* fusionne visuel et son et prend une forme de structure en mutation. La musique et l'image deviennent plus rapides, se complexifiant au fur et à mesure que l'œuvre avance dans le temps. Durant les variations de rythmes, de tempo ou d'autres paramètres musicaux, les changements deviennent perceptibles, l'image tremble, respire, cligne, répond à des pulsations et se multiplie à l'écran. Les artistes font une utilisation fort habile du *mapping* (incidence concrète, synchronisée et précise) dans l'interaction image et son en temps réel et l'orchestration directe des images avec le flux musical. Le duo exploite cette technologie au-delà de son caractère réactif pour puiser dans ses capacités esthétiques, créant ainsi une œuvre singulière et originale. La pratique de ces artistes se distingue des performances *live* de type *Vjing* par son processus de création.

L'imagerie de *5mm* entrelace des textures organiques avec des formes géométriques abstraites qui rendent apparent le processus complexe de la croissance. En l'occurrence, les images évoluent d'un plan microscopique reflétant l'état de gestation à un plan macrographique formé de diagrammes abstraits indiquant une vibrante interaction biologique et sociale. Cette œuvre audiovisuelle incarne la forme de son propre sujet. Dans son effet de convergence, l'œuvre est elle-même perçue comme un processus de croissance. Dans *5mm*, les images forment un corps mouvant avec la musique et doté d'un répertoire qui lui est propre, évitant les évidences d'une représentation figurative ou d'un simple mode de représentation analogique.

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

- Depuis sa participation au premier festival MUTEK (musiques, sons et nouvelles technologies) en 2000, **Marc Leclair** poursuit une carrière à l'échelle internationale, signant sur plusieurs étiquettes de disques indépendantes liées à la musique électronique de création. Son album *My Way* signé sous le pseudonyme *Akufen*, sur le label Force Inc. en 2002, a constitué une véritable consécration pour cet artiste montréalais. Le parcours artistique de Marc Leclair s'ancre très tôt dans un désir d'explorations sonores, une volonté de ne pas se limiter à un seul genre. Après s'être consacré quelques années au piano et à la guitare, Leclair s'intéresse à la fragmentation des sons, ce qui l'amène à porter une attention particulière aux émanations sonores perceptibles du quotidien. En 2003, il a présenté son œuvre *musique pour 3 femmes enceintes* lors d'une performance live à la Tate Modern Gallery de Londres. En 2005, l'album est publié par MUTEK_Rec (en partenariat avec Oral). Cette œuvre musicale constitue la base sonore du projet audiovisuel *5mm* développé avec l'artiste Gabriel Coutu-Dumont et présenté pour la première fois à Ars Electronica (Linz, Autriche, 2005), puis à DachKantine (Zürich, Suisse, 2006).

- L'artiste multidisciplinaire **Gabriel Coutu-Dumont** crée des projets individuels sous son propre nom et à travers des collectifs qu'il a cofondés, tels que RACAM, nAnalog et LuzaPixel. Il a collaboré avec divers artistes de la scène électronique locale et internationale. Parmi eux, Robert Henke (aka *Monolake*) et Marc Leclair avec qui il présente *5mm*. Depuis quelque temps, il se consacre essentiellement à la création vidéo, à la performance live et à la conception vidéoscénographique pour des événements sonores. L'univers numérique lui permet de faire la synthèse de sa pratique de plasticien et le pousse à développer un langage hybride où se mélangent disciplines traditionnelles et nouvelles technologies. En 2005, il présentait *Facettes* à la galerie Clark (Montréal) avec le trio d'art numérique RACAM. Gabriel Coutu-Dumont s'est produit dans le cadre de plusieurs manifestations culturelles internationales (Digifest, MUTEK, Ars Electronica, FIL...). Photographe de formation, il a réalisé des installations multimédias, des projets de photographie, de dessin et de graphisme à Montréal, New York, Mexico, en Chine et en Europe.

- L'auteur du texte : Bernard Schütze est théoricien, critique d'art et traducteur. Il s'intéresse en particulier aux nouveaux médias, à leur contexte culturel et à l'esthétique des arts médiatiques. Il collabore à diverses revues d'art (*Inter*, *Parachute*, *Espace Sculpture*, *C Magazine*, etc.) et a traduit vers l'anglais des œuvres de Heiner Müller, Félix Guattari et Gilles Deleuze. Il vit et travaille à Montréal.

- Direction artistique du projet POST-AUDIO_DVD : Cette compilation d'œuvres audiovisuelles a été élaborée par Gennaro De Pasquale [<http://cargocollective.com/gennaro>]. Depuis quelques années, cet artiste et commissaire s'intéresse à la représentation du son à travers l'image, les objets et les installations, ainsi qu'au son comme matière, langage et œuvre artistique autonome.

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

- Agence TOPO : Centre d'artistes voué à la création, la diffusion et la distribution d'œuvres multimédias indépendantes, au carrefour de la littérature, des arts visuels et des nouveaux médias.

POST-AUDIO_DVD, un coffret de 2 DVDs comptant plus de 150 minutes de vidéo, est une compilation d'œuvres audiovisuelles réalisées par des artistes montréalais. Il témoigne de l'effervescence de pratiques qui combinent le son et l'image en mouvement et propose un panorama de ce type d'œuvres à travers différentes réalisations marquées par l'empreinte singulière de leurs auteurs.

Production (2006) : Agence TOPO (Montréal, Québec), www.agencetopo.qc.ca

+

- ENGLISH VERSION -

Texte by: Bernard Schütze, « [5 mm] », in livret POST-AUDIO_DVD (DVD_02), 2006 ; Artistic Director: Gennaro de Pasquale ; Production / Edition : Agence TOPO (Montreal, Quebec, Canada) [www.agencetopo.qc.ca]

www.agencetopo.qc.ca/postaudio/dvd

Agence TOPO [www.agencetopo.qc.ca] and MUTEK [www.mutek.org] present *5mm*, an audiovisual work by Gabriel Coutu-Dumont and Marc Leclair. DVD_02 invites you to discover this collaborative encounter and appreciate a work that was born of the mutual desire to give birth to an audiovisual piece based on the interaction and convergence of their practices.

The fruit of the collaborative efforts between musician Marc Leclair (aka *Akufen*) and multidisciplinary artist Gabriel Coutu-Dumont, *5mm* is an allegorical exploration of the development and formation of human life —the title, *5mm*, refers to the size of an embryo in its earliest recognizable human form.

Central to the work is the notion of a dynamic and progressive process of growth and development that evolves from single cell structures to the increasingly elaborate networks formed by social beings. Instead of using representational or analogous modes, the work visually and aurally takes shape like a structure in becoming - both the music and images accelerate and grow more intricate as the work unfolds. The use of real-time sound-to-image mapping is skillfully used to orchestrate the images in their direct relation to the musical inputs. While the tempo, pitch, or other musical variables, change, the images appear to literally breath as they flicker, pulsate and multiply on the screen. Their audiovisual work is based on a specific improvisational process that distinguishes it from live practices such as Vjing. Rather than employing this mapping technology in a reactive manner, the duo has tapped into its aesthetic capacities to synthesize sound and image into a singular work.

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

In *5mm* the images take form as a “body” that, though moving to the music, deploys a repertoire that is entirely its own. Eschewing any figurative or analogous representational approach, the imagery interweaves organic textures and abstract geometric forms to make complex growth processes, which are otherwise invisible, visibly manifest. For instance, with time, the images shift from the microscopic cellular level, referencing gestation, to the macro level of abstract diagrams indicating social interaction. In its combined effect the work itself is perceived as a process of growth: a truly audiovisual work that in its aural and visual correlation incarnates the very form of its subject matter.

- Since his participation in the MUTEK (Music, Sound and New Technologies) festival's first edition in 2000, **Marc Leclair** has been busy pursuing a remarkable international career and signing with several independent electronic music record labels. He truly established his reputation in the year 2002 during which he released his album *My Way* on the Force Inc. label. From very early on, Marc Leclair's artistic development was nourished by a curiosity for everything sonic and a musical appetite that never bound him to any one genre. After several years of dedicating his efforts to the piano and guitar, Leclair began to take an interest in dissecting sounds, particularly the audible sounds of everyday life. In 2003, Marc Leclair performed live at the Tate Modern Gallery in London his musical piece *musique pour 3 femmes enceintes*. In 2005, an album is produced by MUTEK_Rec in partnership with Oral. This piece also serves as the musical ground for the audiovisual work *5mm* created with artist Gabriel Coutu-Dumont, which was premiered at the Ars Electronica festival (Linz, Austria, 2005) and subsequently shown at the DachKantine (Zürich, Switzerland, 2006).

- **Gabriel Coutu-Dumont** is a multidisciplinary artist who creates projects both in his own name and as part of collectives that he co-founded, RACAM, nAnalog and LuzaPixel. He has collaborated with various artists on the local and international electronic scene, among which Robert Henke (aka *Monolake*), and Marc Leclair, with whom he presents *5mm*. For several years he has focused mainly on video creation, live performance, and video scenography for sound-art events. Digital technologies have enabled him to synthesize his practice as a visual artist and encouraged him to develop a hybrid language composed of an overlap between traditional disciplines and new technologies. In 2005, with the digital arts trio RACAM, he presented *Facettes* at the Clark Gallery (Montreal, 2005). Gabriel Coutu-Dumont has performed in several international cultural events (Digifest, MUTEK, Ars Electronica, FIL...) A trained photographer, he has completed multimedia installation, photography, drawing and graphic arts projects, while travelling between Montreal, New York, Mexico, China and Europe.

- Author of texts in the booklet: **Bernard Schütze** is a media theorist, art critic and translator. His fields of interest include new media and cultural context, technology and the body, and the aesthetics of media arts. He writes for several art publications (*Inter*, *Parachute*, *Espace Sculpture*, *C Magazine*, etc.) and has translated works by Jean

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

Baudrillard, Heiner Müller, Félix Guattari and Gilles Deleuze into English. He lives in Montreal (Quebec), Canada.

- Artistic Director of the POST-AUDIO_DVD project: This compilation of audiovisual works was put together by **Gennaro De Pasquale** [<http://cargocollective.com/gennaro>]. For several years this artist and curator has been interested in the representation of sound through images, objects and installations, as well as in sound as matter, language and autonomous art work.

- **Agence TOPO**: Artist-run center dedicated to the production, dissemination and distribution of independent multimedia works, at the crossroads of visual arts, literature and new media.

The *Post-Audio_DVD* project is a compilation of audiovisual projects created by Montreal-based artists. It is a testimony to a burgeoning practice that combines sound and moving images. Though this is in no way an exhaustive presentation, it does, however propose a panorama by presenting a variety of artistic approaches that bear the singular stamp of their creators.

This compilation of audiovisual works was put together by Gennaro De Pasquale. For several years this artist and curator has been interested in the representation of sound through images, objects and installations, as well as in sound as matter, language and autonomous art work.

Production (2006) : Agence TOPO (Montreal, Quebec), www.agencetopo.qc.ca

+++

**TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES
AND/OR ABOUT PROJECTS**

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

Texte : Nathalie de Blois

Collectif RACAM : Mathieu St-Arnaud, Gabriel et Guillaume Coutu-Dumont

« FACETTES », du 10 mars au 23 avril 2005

**Centre d'art et de diffusion CLARK (Montréal, Québec, Canada)
[www.clarkplaza.org]**

Formé d'un vidéaste, d'un compositeur et d'un programmeur informatique, le collectif RACAM propose une installation multimédia résultant de ses recherches liées à la question de la synchronisation son-image-éclairage. Cherchant à intégrer de façon étroite les univers visuel et sonore, *Facettes* se développe sous le modèle d'une architecture dense et ramifiée. Les trois pièces vidéo au cœur de cette installation posent comme sujet la complexité de l'expression faciale qui, chez l'humain, tient lieu de plateforme de communication des états d'être physiques et psychologiques.

Au XIXe siècle, plusieurs scientifiques utilisèrent la photographie - qui en était alors à ses débuts - pour mener des études sur la physiologie humaine ; le médium s'imposant comme un outil idéal au développement de leurs recherches entourant le problème d'identification. Suivant un mouvement similaire mais inversé, le collectif RACAM utilise la technologie numérique - qui est à ce jour la forme d'enregistrement du réel la plus sophistiquée - dans la perspective de créer des personnalités ambiguës en procédant à une déstructuration-reconfiguration de l'image identitaire.

À partir de captations audio et vidéo où quatre protagonistes, réagissant tour à tour à des stimuli, émettent diverses expressions faciales, RACAM a utilisé un programme informatique permettant de modifier indéfiniment - et de manière autonome - la séquence et la durée des images, transformant ainsi à l'infini les représentations émotionnelles. La notion de portrait devient ici pratiquement impossible dans la mesure où chaque personnage, dilué dans des associations aléatoires et imprévisibles, devient

Gabriel COUTU-DUMONT [www.gabrielcoutudumont.com]

TEXTES DE LIEUX DE DIFFUSION / TEXTS FROM VARIOUS GALLERIES

AND/OR ABOUT PROJECTS

Par ordre chronologique décroissant / *In chronological – ascending order*

hésitant et imprécis. En même temps qu'il se désigne et se construit, chaque portrait se délit et se décline en une multitude d'identités apparentées. La synchronisation du son et de l'éclairage avec ce travail sophistiqué de l'image promet une expérience physico-sensorielle englobante.

+++