

ISABELLE PAUWELS

IT'S LIKE ANOTHER PLANET PUT TOGETHER IN A
VERY SIMPLE, EASY TO UNDERSTAND LANGUAGE

SESSION 6 on May 29 at 6:30 p.m. followed by the opening at 8 p.m.

The exhibition runs from May 29 to July 12, 2014

The gallery is open from Tuesday to Saturday, from noon to 5 p.m.

I don't want to end up with something I already know

Some intellectual systems exist ready-made, just plug and play. We know how they work before we even set them in motion. These systems, with their well-known structures, endlessly repeat the same truths, confine us to the same roles, encourage the repetition of the same never-ending clichés. These more or less frozen schemas are something like Isabelle Pauwels' raw materials. By submitting them to examination, then cutting them up and putting them back together in a very elaborate manner, she seeks to break them while at the same time ensuring that we are still able to recognise them.

Through an intense exploration of mise en scène, filming and especially montage, Pauwels' videos reconfigure popular genres such as sitcoms, home movies and documentaries. The blend of performance and documentary realism shines light on the tense relations that exist in her work between narrative convention and everyday social interaction.

Some of the videos presented here first existed as installations. Projecting them in a small movie theatre underscores the profound ties they have to cinema. This succession in time gives even more intensity to some of the tropes that contribute to deconstructing the genre mould from one work to the next. From their writing to their shot breakdown, filming and editing, these works are an exercise in out-and-out disregard for the rules.

© Isabelle Pauwels, *It's like another planet - In it for the lifestyle*, (2013) (detail)

The exhibition takes the form of three programs. The first is organised around repetition. Used like a musical motif, it serves to reveal rather than to repeat. The second program is a challenge to all genres and their lot of appearances by means of a unique cinematic grammar with an unbridled pace and editing. The third program shows and reworks, helter-skelter, pornography, the history of video art in Vancouver, musical comedy, documentary and television reality shows.

Isabelle Pauwels was born in Kortrijk, Belgium and lives in New Westminster, British Columbia. She obtained a bachelor's degree from the Emily Carr Institute of Art and Design in 2001 and in 2006 completed a master's degree at the School of the Art Institute of Chicago. She works mostly in video but also in sculpture, the book and printmaking. Her work explores the history of television, colonial exploration narratives and the culture around television reality shows and has been exhibited widely at venues such as The Power Plant (2011), Western Front (2013) and as part of the National Gallery of Canada's exhibition *Storytelling*. In 2013, she was a finalist for the Sobey Art Award. She is represented by the Catriona Jeffries gallery.

12:05 p.m. | PROGRAM | *Do-overs, redux, and fuck-ups*

The Embellishers (2007) | 31m57s: A question of small change, cigarette lighters, harassment and eviction. The artist and her twin re-enact a series of confrontations with their neighbours in the Downtown Eastside district.

June 30 (2009) | 7m55s: For a long time, video imitated cinema and cinema imitated theatre. Lawns, laurel hedges, home movies, blacks in rags working and white children playing. A perfect loop in which, through a special effect, images of North American suburbs imitate those of 1950s colonial Africa. But here the link between one place and time to another is, from a narrative point of view, incomplete.

B-----+-----+-----+-----E (2008) | 13m31s: Porn as structuralist film. A series of epiphenomena and repetitions, in particular the constant opening and closing of a door at the back of the last porno movie theatre in Vancouver, breaks up the integrity of the screening taking place.

1:15 p.m. | PROGRAM 2 | *I know it when I see it*

Eddie (2005) | 22m01s: The artist tells the story of her one-night stand with Eddie, but the true subject of the work is on the viewers' side and their desire to believe—or not—the story they are being told.

B & E (2009) | 45 min: A hand-held camera shot of a metaphorical break-and-enter by the artist in search of a story amongst family objects and the family gathered on the property of her deceased grandparents when their possessions are disposed of.

W.E.S.T.E.R.N. (2010) | 33m45s: The artist's mother discusses the waxing of coffee roots and wonders at the meaning of a stamp on the rear end of a negro statuette. The work's interviews and colonial imagery might make one think this is a documentary in a classical mode, but the editing constantly interrupts and fragments the viewer's thoughts and expectations.

3:10 p.m. | PROGRAM 3 | *Summer Stock*

Triple Bill (2007) | 31m48s: Three visits to an xxx cinema bring out the artist's impressions on the architecture, the films and the clientele, culminating with a conversation with M., a customer, recorded without his knowledge using a hidden microphone.

LIKE.../AND, LIKE/YOU KNOW/TOTALLY/ RIGHT (2012) | 62m02s: Legendary characters created by members of the Western Front artists' centre in the 1970s meet their descendants: a blasé dominatrix, a club for teenagers, the Kardashian sisters and an aspiring reality show actress.

Dazibao thanks the artist for her generous collaboration and its members for their support. Dazibao receives the financial support from the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Conseil des arts du Canada, the Conseil des arts de Montréal and the Ministère de la Culture et des Communications. Dazibao is a member of the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec.

LE DEVOIR

Libre de penser

Trois expositions qui ont l'objectif à l'oeil

21 juin 2014 | Marie-Ève Charron - *Collaboratrice* | Arts visuels

Photo: source dazibao
Isabelle Pauwels, LIKE.../AND, LIKE/YOU KNOW/TOTALLY/ RIGHT (2012)

La chambre inversée
De Jacinthe Lessard-L.

Rotations
De Lorna Bauer John Knowles

*It's like Another Planet Put
Together in a Very Simple, Easy
to Understand Language*
D'Isabelle Pauwels

Technologies et dispositifs sont au coeur des trois expositions chez Dazibao, le centre de photographie actuelle. Des chambres noires, des projecteurs de films, des carrousels de diapositives, des tables de montage et même des cinémas pornos font l'objet d'investigation des oeuvres présentées autant qu'ils ont servi à leur réalisation.

Les oeuvres de Jacinthe Lessard-L., du duo Lorna Bauers Jon Nowles et d'Isabelle Pauwels ont en commun de porter sur des technologies et de réfléchir sur leur obsolescence comme sur leur façon de structurer notre rapport au monde. Si la dimension autoréférentielle des oeuvres peut engendrer de l'hermétisme, elle s'avère également propice au jeu, voire à l'humour, ce qui sans conteste captive l'attention tout en exacerbant la portée critique de ces pratiques.

Techniques désuètes

Dès l'entrée, ce sont les sculptures de Jacinthe Lessard-L. qui s'imposent. L'artiste s'intéresse notamment au modernisme en mettant à l'épreuve son discours sur la spécificité des moyens d'expression. Elle a par exemple fait des photographies qui avaient toutes les composantes d'abstractions picturales. Elle a également photographié des sculptures éphémères, élaborées à partir de meubles IKEA, mettant ainsi en image le dépassement de la limite entre l'art et la vie, entre l'unicité et la production en série.

Les sculptures, qui sont de drôles d'objets en silicone rose, projettent dans l'espace, en positif, l'espace vide de la chambre noire d'appareils photo que l'artiste a moulés. Elle les a déjà offertes au regard, ces sculptures, mais par le truchement de photographies. Les voici dans leur concrétude, loin de l'écriture légère de la lumière sur le papier photo, mais au plus près aussi de la nature de ce signe : l'empreinte, la trace. Ce qui est donc donné à voir tout en la rendant inutilisable, c'est la chambre noire qui était nécessaire à l'image analogique, elle qui disparaît dans les usages à l'ère du tout numérique.

L'artiste présente aussi une installation qui fait pour ainsi dire entrer le spectateur dans la chambre noire d'un appareil. Dans l'espace enclos, une animation prend forme sur trois murs en dévoilant l'intérieur du dispositif par des points lumineux fort restreints, décevant ainsi le désir de tout voir. Entre la vue subjective et le projecteur de poursuite, le regard de la caméra, appuyé d'une bande sonore originale du compositeur Julien Bilodeau, influe à l'image en mouvement l'impression d'un récit en cours dont l'action pourtant demeure latente.

Dans la grande salle, à proximité, les oeuvres de Lorna Bauer Jon Knowles ont quelque chose d'expérimental, flirtant avec la photographie et la projection dans l'exploration de différents codes et langages mettant en lumière les procédés respectifs de techniques. Le plus abouti du corpus présenté par le duo, lauréat de la bourse de production-diffusion Prim- Dazibao, est un film qui trace un parallèle formel entre le cinéma et la poterie, la durée du tournage avec la bobine et le tour en action du potier.

Isabelle Pauwels

De la poterie apparaît aussi dans un film d'Isabelle Pauwels, mais les investigations de l'artiste se portent surtout sur le film, le cinéma et le documentaire. Il y a dans ce travail quelque chose d'un Dziga Vertov (*L'homme à la caméra*), lequel bien sûr est revisité et dépassé. Finaliste pour le prix Sobey en 2013, l'artiste originaire de Belgique vit à New Westminster, en Colombie-Britannique. Dazibao permet de découvrir son travail, en primeur au Québec, par une programmation de huit de ses films dans la petite salle de cinéma.

L'oeuvre, irrésistible, captive autant par son intelligence que par son humour. Le soin évident porté au montage crée un intérêt formel et suspend volontairement l'adhésion aux contenus, qu'il s'agisse par exemple d'images coloniales au temps du Congo belge ou de films pornos. Les incursions dans la famille de l'artiste et les mises en scène d'elle-même, parfois avec sa soeur jumelle, sont autant d'occasions d'ébranler la séparation entre le vrai et le faux, histoire de déborder les assignations (de races, de genres, de classes socioéconomiques) produites par les images et leurs discours. L'artiste réalise un tour de force : miner le spectacle tout en divertissant.