

***Refus global*, 70 ans plus tard : l'exposition *Refus contraire* à la Galerie de l'UQAM**

Dates : 16 mai – 16 juin 2018

Vernissage : mardi 15 mai 2018, 17 h 30

Commissaires en arts visuels : Doriane Biot, Camille Richard

Commissaire en arts vivants : Véronique Hudon

Avec la participation d'Oana Avasilichioaei, Scott Benesiinaabandan, Angie Cheng, Daria Colonna, Cool Cunts, Pascale Drevillon, Sophie Dubois, Alix Dufresne, toino dumas, Ray Ellenwood, Ellen Furey, Émilie Graton, Mathieu Grenier, Leticia Hamaoui, Hanako Hoshimi-Caines, Benoît Jutras, Alanna Kraaijeveld, Lara Kramer, Fanny Latreille, Niki Little, Anna Lupien, Kamissa Ma Koïta, Noémi McComber, Dana Michel, Chloé Ouellet-Payeur, Dominique Pétrin, Simon Portigal, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Patricia Smart, Andrew Tay, Becca Taylor, France Théoret, Stephen Thompson, Marilou Verschelden

Montréal, le 26 avril 2018 – La Galerie de l'UQAM accueille, dès le 16 mai 2018, l'exposition collective *Refus contraire*. Pensée dans le contexte du 70e anniversaire de la publication de *Refus global*, *Refus contraire* cherche à réactiver les motifs d'engagement, d'interdisciplinarité et de communauté qui animaient les signataires de ce manifeste si marquant. En constante mutation, *Refus contraire* fait une grande place aux pratiques performatives, collectives et politiques. Par une abondante programmation événementielle, l'exposition se veut un espace d'échanges, de collaborations et de contestations, questionnant à la fois les limites entre les disciplines et les cadres imposés par l'espace de la galerie.

L'exposition

Refus global convoque un imaginaire populaire porté par des idées de révolutions, de soulèvements et de contestations. Aujourd'hui, comme il y a 70 ans, il est toujours nécessaire que l'art repense l'espace social québécois. Alors que les mises en scène de la domination culturelle se complexifient, les raisons de s'indigner ne cessent de croître. C'est pourquoi il importe de mettre cet imaginaire au service de refus multiples. *Refus contraire*, par sa double négation, en appelle à renouer avec la radicalité dans sa dimension positive, à envisager plus que jamais le refus comme force de résistance.

L'exposition montre l'engagement des artistes actuel.le.s à redéfinir les représentations culturelles, identitaires et de genres à travers des formes performatives, poétiques et visuelles. Elle est un espace pour prendre le pouls de la vivacité des communautés artistiques et intellectuelles. À l'encontre des récits officiels qui ont célébré les œuvres picturales des automatistes, il s'agit ici de renouer avec l'essence de ce groupement en proposant un lieu d'échanges, d'occupations et d'actions. *Refus contraire* évoque les contre-histoires du manifeste : celles des femmes souvent évincées de la réception critique, celles d'approches interdisciplinaires dont la richesse esthétique est relue à l'aune des pratiques contemporaines.

Les œuvres réunies incarnent l'énergie et la quête de liberté de *Refus global*. L'espace de l'exposition, en constant changement, fait écho aux souhaits des signataires pour qui la puissance de transformation de l'art est essentielle au « mieux-être » collectif. Aujourd'hui, les artistes se réapproprient cet héritage pour exprimer leur refus et leur désarroi face à un avenir dont la responsabilité nous incombe.

Les commissaires

Doriane Biot est candidate au programme conjoint de maîtrise en muséologie à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal. Elle détient une maîtrise en culture visuelle de l'Université d'Aberdeen (Écosse) et un baccalauréat en arts visuels et cinéma d'animation de l'École de recherche graphique (Belgique). À cheval entre la théorie et la pratique – cinéma d'animation, dessin, documentaire –, elle explore les représentations culturelles et de genre à travers différents médiums, s'intéressant particulièrement aux pratiques mêlant art et politique. En parallèle, elle accumule diverses expériences internationales en coordination et programmation de festivals, en animation ainsi qu'en montage et assistance technique vidéo.

Camille Richard est candidate à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. À travers ses recherches elle s'intéresse à un corpus de démarches conceptuelles, féministes et queers qui redéfinissent les notions traditionnelles des espaces d'exposition. Son mémoire porte sur les relations d'influence entre des pratiques artistiques contemporaines, l'architecture muséale et les fonctions institutionnelles. De plus, elle agit en tant que coordonnatrice pour la série de conférences *Hypothèses* et comme coordonnatrice pour l'édition 2018 du Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul – *L'art et le politique* – sous la direction artistique de Sylvie Lacerte.

Véronique Hudon est doctorante en Études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur le commissariat des arts vivants. Elle codirige l'ouvrage collectif *Curating Live Arts* à paraître à l'automne 2018 (Berghahn Books). Auteure en résidence au Centre de création O Vertigo (CCOV, 2018), elle est impliquée dans le milieu de la danse contemporaine et du théâtre. Elle a cofondé la revue *aparté | arts vivants* (UQAM), dont elle a dirigé les trois premiers numéros, et elle collabore à plusieurs périodiques dans le domaine des arts.

RADAR

Refus contraire est l'exposition inaugurale de **RADAR**, une nouvelle initiative de la Galerie de l'UQAM destinée à la relève commissariale. Elle permet à un collectif d'étudiant.e.s des programmes de cycles supérieurs en histoire de l'art, muséologie ainsi qu'en arts visuels et médiatiques de l'UQAM, sélectionné.e.s par un jury, de contribuer à la définition, au développement et à l'organisation d'une exposition présentée dans la programmation de la Galerie de l'UQAM.

Coordination : Philippe Dumaine

Comité consultatif :

Jennifer Carter, Barbara Clausen, Marie-Fei Deguire, Louise Déry, Jean Dubois, Sophie Jodoin

Offre éducative

Visites commentées de l'exposition pour les groupes

Offertes sans frais, en français et en anglais, en tout temps.

Réservations requises auprès de Philippe Dumaine

514 987-3000, poste 3280, ou dumaine_allard.philippe@uqam.ca

Activités publiques – Descriptions (voir calendrier ici-bas)

Tous les événements sont gratuits et ne requièrent aucune réservation.

Sauf mention contraire, les événements ont lieu à la Galerie de l'UQAM.

Mémoire levée : lectures commentées du manifeste

Invité.e.s : Sophie Dubois, Ray Ellenwood

Animation : Doriane Biot, Véronique Hudon, Camille Richard

Jeudi 17 mai 2018, 16 h – 18 h

La chercheuse en littérature française Sophie Dubois analysera les écrits qui accompagnent le célèbre texte de Borduas, souvent ignorés par la réception critique, afin de renouveler la lecture du manifeste *Refus global*. L'historien de l'art Ray Ellenwood se penchera sur la dimension collective et

sur l'engagement artistique du groupement interdisciplinaire. À travers ces différentes explorations du manifeste, l'histoire collective des automatistes qui mène à la publication sera abordée, tout autant, que la matérialité même du manifeste *Refus global* et sa réception critique.

Série Banana Peels (Trying Hard)

Interventions performatives avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portugal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Horaire des interventions :

Vendredi 18 mai 2018, 15 h – 17 h

Samedi 19 mai 2018, 15 h – 17 h

Mardi 22 mai 2018, 15 h – 17 h

Mardi 5 juin 2018, 15 h – 17 h

Ces interventions ponctuelles dans l'espace de la galerie constituent un cycle de travail basé sur l'identité et l'histoire corporelle de chaque interprète. Les sessions fonctionnent comme une danse sociale, dans laquelle le/la performeur.e reconnaît son corps colonisé, tout en se livrant à des moments d'abstraction afin d'échapper aux codes préconçus.

Résistances et présence autochtones

Invitées : Niki Little et Becca Taylor, commissaires de la 4e Biennale d'art contemporain autochtone, et les commissaires de *Refus contraire*.

Animation : Doriane Biot

Mardi 22 mai 2018, 12 h – 14 h

Cette discussion entend ouvrir un espace d'échange sur les perspectives de commissariat entourant l'art contemporain autochtone au Québec et au Canada. La décolonisation de l'espace d'exposition, la place des femmes artistes et commissaires et les possibles résistances en matière de pratiques artistiques et commissariales seront des thèmes qui guideront ce partage d'expériences et de connaissances. Cette discussion est organisée en résonance avec la Biennale d'art contemporain autochtone *níchiwamiskwém | nimidet | ma sœur | my sister*, qui se déroulera à Montréal du 3 mai au 22 juin 2018.

Série Blank Cunts / quatuor en solos

Performances avec Pascale Drevillon, Angie Cheng, Alix Dufresne, Émilie Graton, Leticia Hamaoui, Alanna Kraaijeveld, Chloé Ouellet-Payeur, Marie-Pier Proulx, Marie-Ève Quilicot, Dave St-Pierre, Marilou Verschelden.

Horaire des performances :

Mercredi 23 mai 2018, 12 h – 18 h

Jeudi 24 mai 2018, 12 h – 18 h 30

Vendredi 25 mai 2018, 12 h – 18 h

Jeudi 31 mai 2018, 12 h – 16 h

Vendredi 1er juin 2018, 12 h – 18 h

La série *Blank Cunts / quatuor en solos* regroupe quatre dispositifs *in situ* à activer par le collectif féministe Cool Cunts dans l'espace de la galerie. À travers une esthétique brute et des images fortes, les performeuses exposent leur résistance physique aux rôles imaginaires et sociaux octroyés aux femmes.

Ne faites pas honte à votre siècle

Lecture de Daria Colonna et performance de Cool Cunts

Jeudi 24 mai 2018, 17 h – 18 h 30

Voix et tableaux vivants trouveront résonance par le biais de la lecture de Daria Colonna et d'une performance de Cool Cunts. Le recueil de poésie de Colonna, *Ne faites pas honte à votre siècle* (2017), observe avec justesse l'endormissement social et les ravages du monde néolibéral. Cool Cunts offriront à travers leur performance de longue durée des images saisissantes en résonance avec la poésie de Daria Colonna.

Nous serons universel.le.s

Performance de Kamissa Ma Koïta

Présentée en collaboration avec le OFFTA

Samedi 26 mai 2018, 13 h

Suivie d'une discussion avec les performeu.rs.ses

Animation : Camille Richard

L'artiste propose œuvre performative et expérimentale qui explore les questions du pouvoir, de la représentation sociale, de l'identité culturelle et de l'expérience collective. *Nous serons universel.le.s* est une série de brèves manœuvres contextuelles et collaboratives, par lesquelles elle cherche à générer de l'empathie chez le public. À travers une expérience immersive, les visiteur.e.s seront amené.e.s à s'interroger sur les notions de privilèges sociaux et sur la sous-représentation de la communauté noire.

Série Corps collectif

Corporéité et matérialité féministe

Avec le collectif Cool Cunts

Animation : Véronique Hudon

Mercredi 30 mai 2018, 12 h 45

Décoloniser la danse entre identité et liberté

Invité.e.s : Andrew Tay, Stephen Thompson et d'autres artistes de *Make Banana Cry*

Animation : Véronique Hudon

Mercredi 6 juin 2018, 12 h 45

À mi-chemin entre la conférence, l'expérimentation et la discussion, ces échanges s'appuient sur le travail en arts vivants réalisé dans l'espace de la galerie par le collectif féministe Cool Cunts (30 mai) et par le groupe de collaborat.eur.ice.s autour du spectacle *Make Banana Cry* et de la série *Banana Peels (Trying Hard)* (6 juin).

Contre histoires d'artistes femmes : du manifeste à aujourd'hui

Invitées : Patricia Smart, Anna Lupien

Animation : Camille Richard

Jeudi 31 mai 2018, 16 h – 18 h

Conversation entre l'historienne de l'art Patricia Smart concernant son ouvrage *Les femmes du Refus global* (1998) et l'artiste et sociologue Anna Lupien au sujet de son livre *De la cuisine au studio* (2012). Ensemble, les conférencières discuteront de leurs recherches sur l'apport des pratiques artistiques féminines au système de l'art québécois lors de la période moderne. En écho à l'exposition, l'échange se poursuivra autour du statut des femmes artistes contemporaines.

Sylvestres et survivantes
Lecture de toino dumas

Samedi 2 juin 2018, 15 h 30

L'écriture de toino dumas explore les thèmes d'écologie, d'identité de genre et de survie au capitalisme à travers la réimagination et l'écoute d'un monde en phase radicale de métamorphose. Il lira des extraits de ses livres *Au monde, inventaire* (2015) et *animalumière* (2016).

Make Banana Cry, partie I

Spectacle avec Ellen Furey, Hanako Hoshimi-Caines, Dana Michel, Simon Portigal, Andrew Tay, Stephen Thompson

Samedi 2 juin 2018, 16 h

Make Banana Cry est un spectacle à la jonction de la danse contemporaine, de la performance et des arts visuels. L'univers s'inspire de la culture pop asiatique pour formuler un discours critique sur l'appropriation culturelle. Sous la forme d'un défilé de longue durée, le spectacle exorcise les stéréotypes culturels non occidentaux.

Visite commentée de *Refus contraire*

Avec les commissaires Doriane Biot, Véronique Hudon et Camille Richard

Samedi 9 juin 2018, 14 h

Longue table : les oranges sont vertes

Avec les artistes de l'exposition

Hôtes : Doriane Biot, Véronique Hudon et Camille Richard

Vendredi 15 juin 2018, 14 h 30 – 16 h 30

Une longue table, des chaises, une nappe en papier et des stylos pour faire des commentaires, dessiner ou griffonner des idées. Une liste de règles d'engagement jette les bases d'une discussion structurée dans son aspect participatif sans être limitée dans le contenu ou l'accès. Dans un esprit de convivialité, les commissaires accueillent les artistes et le public pour échanger de manière spontanée autour de l'exposition.

Si le refus avait une forme

Paroles, poésie et performances suivies d'un micro-ouvert

Invité.e.s : Oana Avasilichioaei, Sarah Chouinard-Poirier, Benoit Jutras, Lara Kramer, France Théoret

Vendredi 15 juin 2018, 17 h

Au Ginkgo café & bar, 308 rue Ste-Catherine Est

Dans l'esprit du manifeste, une soirée où parole, poésie et performance sont portées par des refus multiples. Les poètes France Théoret, Benoit Jutras et Oana Avasilichioaei ainsi que la chorégraphe Lara Kramer et la performeuse Sarah Chouinard-Poirier ouvriront la soirée avec des textes et actions empreints d'une énergie forte. Dès le début de l'exposition, un appel à contributions au micro-ouvert sera lancé afin d'inviter les artistes et les intellectuel.le.s local.ux.les à renouer avec les formes de négation. En opposition avec l'acquiescement général qui marque notre temps, cette soirée résiste au consensus ambiant.

Activités publiques - Calendrier

Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
13 mai	14	15 17 h 30 Vernissage	16	17 16 h - 18 h Mémoire levée : lectures commentées du manifeste	18 15 h - 17 h Banana Peels (Trying Hard)	19 15 h - 17 h Banana Peels (Trying Hard)
20	21	22 12 h - 14 h Résistances et présence autochtones 15 h - 17 h Banana Peels (Trying Hard)	23 12 h - 18 h Blank Cunts / quatuor en solos	24 12 h - 18 h 30 Blank Cunts / quatuor en solos 17 h - 18 h 30 Ne faites pas honte à votre siècle	25 12 h - 18 h Blank Cunts / quatuor en solos	26 13 h Nous serons universel.le.s ≈ 15 h Discussion
27	28	29	30 12 h 45 Corps collectif : corporéité et matérialité féministe	31 12 h - 16 h Blank Cunts / quatuor en solos 16 h Contre- histoires d'artistes femmes	1 juin 12 h - 18 h Blank Cunts / quatuor en solos	2 15 h 30 Sylvestres et survivantes 16 h Make Banana Cry, partie I
3	4	5 15 h - 17 h Banana Peels (Trying Hard)	6 12 h 45 Corps collectif : décoloniser la danse entre identité et liberté	7	8	9 14 h Visite commentée
10	11	12	13	14	15 14 h 30 Longue table : les oranges sont vertes 17 h Si le refus avait une forme	16

Partenaires

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

_festival
d'arts vivants
_live art festival

Adresse et heures d'ouverture

Galerie de l'UQAM
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120
1400, rue Berri, angle Sainte-Catherine Est, Montréal
Métro Berri-UQAM

Mardi au samedi, de midi à 18 h
Entrée libre

Renseignements

Tél. : 514 987-6150

www.galerie.uqam.ca / [Facebook](#) / [Twitter](#) / [Instagram](#)

- 30 -

Source : Mélanie Hérou, conseillère en relations de presse
Division des relations avec la presse et événements spéciaux
Service des communications, UQAM
Tél. : 514 987-3000, poste 6832
helou.melanie@uqam.ca