

INTERACT

LE 7 ET 8 DÉCEMBRE 2023

CHERYL PAGUREK

LES PERFORMANCES 18h à 20h

PATRICK MIKHAIL est heureux de présenter INTERACT, un projet spécial de deux soirées de l'artiste CHERYL PAGUREK. Dans cet événement in situ, Pagurek présente une performance interactive mêlant danse, vidéo et technologie mettant en vedette des danseurs de la compagnie de danse contemporaine RUBBERBAND de Montréal animant l'installation. Les spectateurs auront également l'occasion d'interagir avec l'installation.

STATES OF BEING INSTALLATION INTERACTIVE

States of Being réinvente la représentation expressive de soi à l'ère d'Internet. Les composants vidéo et musicaux de l'installation interactive sont cartographiés spatialement afin de répondre aux mouvements des personnes. Au lieu des identités en ligne que nous créons et exécutons via les plateformes de médias sociaux, les avatars et les appels vidéo, States of Being propose un mode alternatif, expérientiel et expérimental pour mettre en œuvre des créations virtuelles de nous-mêmes. Située à la fois dans les mondes réel et numérique, l'installation élargit le potentiel artistique de l'interactivité en invitant les danseurs et le public à s'y impliquer.

Les participants parcourent et synthétisent les vidéos évocatrices et les pistes audio rythmées à travers leurs actions, déterminant laquelle des vidéos appariées apparaît dans la silhouette de leur corps en mouvement et laquelle en arrière-plan de la projection, ainsi que la manière dont les couches musicales se transforment en un paysage sonore.

Les images vidéo projetées évoquent des sensibilités éphémères : environnement bâti et vaste espace naturel, vitesse précipitée et contemplation lente, immédiateté et distance, isolement et liberté, passé et présent, domaines publics et privés. Les compositions vidéo et sonores immersives qui en résultent expriment de manière unique notre condition humaine précaire au milieu des états d'être fluctuants que nous nous efforçons d'équilibrer. Le compositeur Jesse Stewart a contribué aux pistes musicales de l'installation.

Une série de courtes vidéos explorant les interactions des danseurs avec l'installation est également exposée. Ceux-ci ont été projetés à l'échelle internationale au Canada, aux États-Unis, en France, au Brésil et en Colombie..

WINTER GARDEN INTERACTIVE COLLAGE

Winter Garden offre joie et réconfort à une époque d'anxiété. Le spectateur devient participant à la croissance et à la régénération du collage interactif. Son concept s'est développé à partir de photographies de natures mortes prises pendant le confinement de l'hiver 2021, sur une petite oasis de croissance intérieure qui évoquait l'espoir et la résilience. Le collage se renouvelle continuellement, augmentant les compositions de motifs de natures mortes sur fond changeant d'images hivernales. Les fragments de collage jouent avec l'opacité et la transparence, ainsi qu'avec l'espace positif et négatif. Les spectateurs influencent la composition par leur emplacement et leurs mouvements. La construction d'images suit la position des personnes, et le rythme de changement est déterminé par le nombre de personnes présentes et leurs mouvements.

DÉMARCHE

La formation initiale de Cheryl Pagurek en sculpture et en gravure est la clé de son approche constructive et stratifiée de la création artistique. Son parcours vers la photographie trouve son origine dans la documentation de ses installations éphémères ; ces explorations se sont poursuivies en vidéo, menant finalement à l'expérience incarnée des médias interactifs, où le mouvement guide la navigation à travers l'œuvre d'art. Basée à Ottawa, la pratique artistique de Pagurek met désormais en valeur la nature construite des médias basés sur l'objectif, tout en embrassant l'expression créative offerte par l'informatique et la technologie.

Elle entremêle des flux contrastés d'images et de sons provenant de nombreuses sources, tout en accentuant les qualités abstraites de la couleur, de la forme et du mouvement pour créer un tout dynamique et cohérent. Les œuvres vidéo, photographiques, numériques et interactives présentent des interconnexions et des tensions entre public et privé, passé et présent, représentation et abstraction, espaces urbains et naturels, les nombreuses facettes opposées de la vie contemporaine. L'apprentissage et l'exploration continus sont essentiels à son processus. Elle intègre la technologie dans sa pratique au service du contenu artistique, tout en privilégiant la continuité de son vocabulaire visuel et l'esthétique de son travail. Elle accueille favorablement les possibilités passionnantes du « hasard contrôlé », introduites dans son travail par le biais du codage et de l'interaction. L'invitation à s'engager dans l'évolution continue de ses œuvres amène les participants dans la triade créative de l'artiste, du spectateur et de la technologie. En tant que femme dans le domaine transversal de l'art et de la technologie, elle souhaite élargir les approches et les thématiques présentées dans le domaine.

BIOGRAPHIE

Depuis l'obtention d'un M.F.A. Diplômé de l'Université de Victoria, le travail de Pagurek a été largement exposé partout au Canada, notamment à la Patrick Mikhail Gallery (Ottawa et Montréal), à la Mount Saint Vincent University Art Gallery (Halifax), au Mois de la Photo à Montréal, à Vu (Québec), Gallery 44 (Toronto), Carleton University Art Gallery (Ottawa) et à l'international avec de nombreuses projections vidéo en France, au Brésil, en Colombie, au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Éthiopie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Elle a été chargée de créer Currents, une exposition vidéo extérieure permanente pour la station Marketplace Transit à Ottawa. Ses œuvres ont été présentées lors d'événements d'art public dans plusieurs villes, notamment la Nuit Blanche Ottawa Gatineau, le programme Luminocity de la Kamloops Art Gallery, les Rencontres Traverse Vidéo de Toulouse et l'exposition d'art public Next Door de Kingston. Son exposition personnelle Connect/Connexion à la Galerie d'art d'Ottawa en 2019 présentait une installation vidéo et audio interactive. En 2024, elle présentera une nouvelle installation interactive, States of Being, dans une exposition personnelle à la Galerie Art-Image de la Maison de la culture de Gatineau, Québec. En 2020, elle a reçu le Corel Endowment for the Arts Award célébrant l'intégration de la technologie et des arts, ainsi qu'une subvention du Conseil des Arts du Canada pour les originaux numériques pour un projet en ligne.

BIOGRAPHIES DES DANSEURS RUBBERBAND

RION TAYLOR a établi ses racines dans la danse à travers la culture hip-hop de Newcastle upon Tyne, en Angleterre. Il a dansé partout en Europe, au Canada et aux États-Unis. Depuis 2018, il est danseur avec RUBBERBAND une compagnie montréalaise, dont il est actuellement le coordonnateur artistique.

WYETH WALKER est un danseur et chorégraphe de Virginia Beach, en Virginie. Il a chorégraphié des œuvres in situ et multimédias et, après avoir terminé son BFA à l'USC en 2022, a déménagé à Montréal pour rejoindre RUBBERBAND.

Cheryl Pagurek remercie chaleureusement le soutien financier du Conseil des arts de l'Ontario et de la Ville d'Ottawa

