

Raymond Aubin & Hugo Gaudet-Dion
Agitation

La vie est un sport violent

Le contexte

Hugo Gaudet-Dion nous a habitués, dans sa production dessinée, à un monde brutal orchestré autour de l'idée du jeu. Des personnages monstrueux s'agitent dans des situations d'une extrême violence comme s'il s'agissait d'enfants dans une cour d'école s'adonnant à des activités récréatives. C'est le paradoxe qui sous-tend l'œuvre de l'artiste qu'on pourrait en ce sens rapprocher d'un Jérôme Bosch, par exemple.

Raymond Aubin quant à lui, issu de la discipline photographique, a vite travaillé la conceptualisation du monde contemporain à travers le prisme de la technologie. On l'a vu structurer des situations à première vue aléatoires par des systèmes régulés, tels que des caméras de surveillance. L'artiste venait ainsi superposer une trame spéculative à des événements à caractère indéterminé ou, pourrait-on dire, flottant.

Alors que les démarches des deux artistes semblent s'opposer – l'un fragmente l'individu en parcelles disloquées, l'autre cherche à recréer un tout à peu près cohérent en rassemblant des unités disjointes – elles trouvent leur point de rencontre dans l'idée du chaos. Raymond Aubin résume assez clairement cette constatation : « L'être humain déploie des trésors d'imagination et d'énergie à organiser un monde chaotique, contingent et sans finalité... ». Tout dépend de quel bout de la lorgnette on observe ce monde curieux qui nous fascine depuis toujours.

Le dispositif

L'installation, dans son plan général, consiste donc à faire voir des fragments de dessins et à faire entendre des extraits musicaux à travers des mécanismes interactifs qui permettent, plus ou moins, de reconstituer en un tout ordonné l'image visuelle et sonore d'origine, celle d'avant la fragmentation. Ainsi, des caméras Kinect disposées devant ou au-dessus des écrans saisissent les mouvements des visiteurs et permettent aux systèmes d'y réagir. Les appareils programmés réorganisent de différentes manières les dessins fragmentés et les segments musicaux, à la manière d'un casse-tête ou d'une mise au point technique, pour produire une image mieux structurée, facilement préhensible par le public.

Raymond Aubin et/and Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, dispositif vidéo interactif : projecteur, capteur Kinect, ordinateur, interface audio, hautparleurs / interactive video device: projector, Kinect sensor, computer, audio interface, speakers

Le thème

Le titre de l'exposition, *Agitation*, renvoie directement à l'idée d'une fébrilité qui n'est pas loin de nous rappeler l'excitation des molécules dans le monde physique qui nous entoure et nous contient. L'univers atomique est constitué d'un frémissement énergétique incessant que l'on peut rapporter, en guise de métaphore, à l'activité humaine qui parfois nous apparaît comme une convulsion frénétique frisant les bornes indistinctes du chaos originel. Or, le chaos est l'image même de la violence et les événements qui s'y réfèrent, cataclysmes naturels, guerres mondiales ou débâcles économiques majeures, épousent volontiers ce caractère dans l'imaginaire populaire. Les dessins et la musique d'Hugo Gaudet-Dion traduisent cette violence autant par la cacophonie visuelle et sonore que par l'évocation de la monstruosité des personnages. C'est au sein de cette trépidation que Raymond and Aubin reconnaît la nécessité de créer « divers mythes (religieux, sociaux, philosophiques, scientifiques et artistiques) qui permettent d'organiser la société et de vivre au quotidien. »

Le mythe

L'acte de fragmentation et de recomposition qui est au cœur des installations de l'exposition fait écho, en effet, à plusieurs mythes essentiels de diverses cultures historiques. Il rappelle, à titre d'exemple, le démembrement mortel d'Osiris, dieu égyptien et roi légendaire de l'Égypte antique, par son frère Seth et son retour à la vie grâce à l'intervention magique de sa sœur Isis. On peut aussi penser à Orphée déchiqueté par les Bacchantes, jalouses de la fidélité du poète grec à sa bien-aimée Eurydice. Les membres du chantre ont été recueillis et enterrés par les Muses qui ont alors demandé à Zeus de placer sa lyre au firmament. La tête d'Orphée chante toujours, symbole du destin posthume du poète. Ces deux mythes ont été associés à la passion, à la mort et à la résurrection de Jésus dans la tradition mystique chrétienne. Ils traduisent, chacun à leur manière, mais selon un motif semblable, la violence du chaos initial et le désir de cohésion vitale, pulsions fondatrices de l'expérience humaine.

-François Chalifour

Raymond Aubin et/and Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, dispositif vidéo interactif : téléviseur, boule de polystyrène, capteur Kinect, ordinateur, interface audio, hautparleurs / interactive video device: television set, polystyrene ball, Kinect sensor, computer, audio interface, speakers

Life Is a Rough Sport

The Context

Through Hugo Gaudet-Dion's comic production, we are now accustomed to a brutal world orchestrated around the idea of play. Monstrous characters are looming in situations of extreme violence as if they were children engaged in recreational activities in a schoolyard. This is the paradox that underlies the work of the artist, who in this sense could be compared to Jerome Bosch, for example.

As for Raymond Aubin, who has a photographic background, he quickly worked on the conceptualization of the contemporary world through the lens of technology. We have seen him structure situations that at first glance seem random with regulated systems, such as surveillance cameras. The artist thus superimposed a speculative framework on events of an indeterminate or, one might say, floating nature.

While both artists' approaches seem to be opposed – one fragmenting the individual into dislocated parcels, the other seeking to recreate a more or less consistent whole by bringing together disjointed units – they find their meeting point in the concept of chaos. Raymond Aubin sums up this observation quite clearly: "Human beings deploy treasures of imagination and energy to organize a chaotic, contingent world without finality..." It all depends on which end of the spyglass this curious world we were always fascinated by is observed.

Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, jet d'encre sur vinyle autocollant / inkjet on vinyl sticker, 75 x 122 cm

Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, jet d'encre sur vinyle autocollant / inkjet on vinyl sticker, 75 x 122 cm

The Layout

The installation, in its general layout plan, consists of showing fragments of drawings and listening to musical extracts through interactive mechanisms which help us, more or less, reconstitute in an ordered whole the original visual and sound image, i.e. the one before the fragmentation. Thus, Kinect cameras placed in front of or above the screens capture the visitors' movements and allow the systems to respond. The programmed devices rearrange the fragmented drawings and musical segments in different ways, like a puzzle or a technical tuning, to generate a better structured image, easily understood by the audience.

The Theme

The exhibition title – *Agitation* – refers directly to the idea of a feverishness that reminds us of the excitement of the molecules in the physical world surrounding and containing us. The atomic universe is made up of an ongoing energetic quivering we can relate, by way of metaphor, to human activity, which sometimes appears to us as a frenetic convulsion bordering on the indistinct boundaries of original chaos. Now, chaos is the very image of violence and the events that refer to it, natural cataclysms, world wars or major economic breakdowns, readily take on this character in the popular imagination. Hugo Gaudet-Dion's drawings and music translate this violence as much through the visual and sonic cacophony as through the evocation of the characters' monstrosity. Within this trepidation, Raymond Aubin recognizes the need to create "various myths (religious, social, philosophical, scientific, and artistic) that help us organize society and to live in everyday life."

Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, vidéo/video

The Myth

The act of fragmentation and recomposition at the core of the exhibition's installations actually echoes several essential myths from various historical cultures. It recalls for instance the mortal dismemberment of Osiris, the Egyptian god and legendary king of ancient Egypt, by his brother Seth and his return to life thanks to the magical intervention of his sister Isis. We can also think of Orpheus torn apart by the Bacchantes, jealous of the Greek poet's fidelity to his beloved Eurydice. The singer's limbs were collected and buried by the Muses who then asked Zeus to place his lyre in the firmament. Orpheus's head is still singing, symbolizing the poet's posthumous fate. These two myths have been associated with the passion, death and resurrection of Jesus in the Christian mystical tradition. They translate, each in its own way but according to a similar pattern, the violence of the initial chaos and the desire for vital cohesion, founding impulses of the human experience.

-François Chalifour

Biographies

Raymond Aubin a présenté ses œuvres régulièrement dans le cadre d'expositions individuelles et collectives. Il est présent dans les collections de Loto-Québec et d'Affaires mondiales Canada. Il a été boursier du CALQ et finaliste des Culturiades, en Outaouais. Il est aussi depuis longtemps administrateur d'organismes culturels. Il détient un baccalauréat en arts visuels. raymondaubin.ca

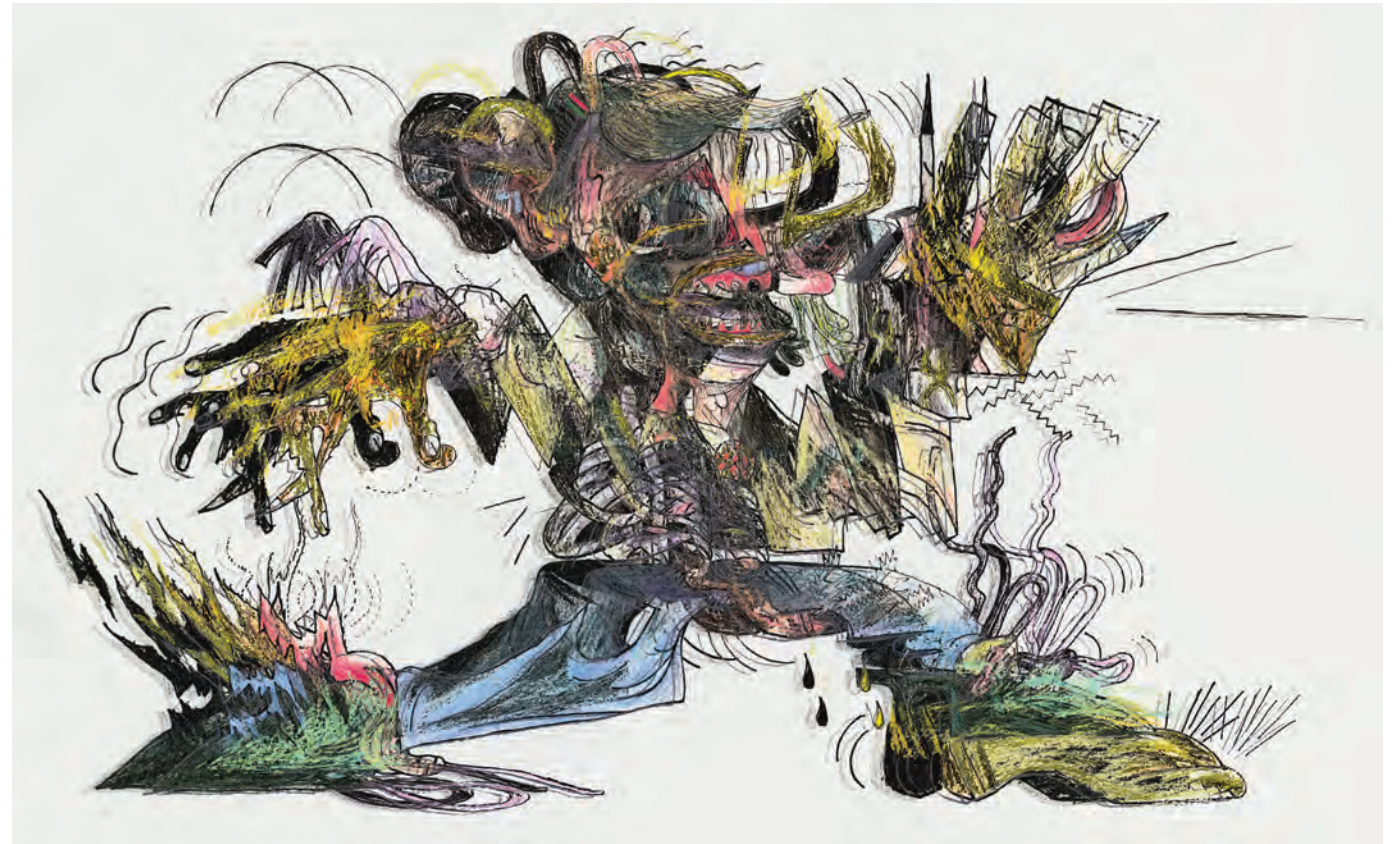
Hugo Gaudet-Dion est titulaire d'un baccalauréat en Arts et Design de l'Université du Québec en Outaouais. Sa pratique inclut le dessin, la sculpture, la peinture et la vidéo d'animation. Ses divers projets ont fait l'objet de plusieurs expositions de groupe et solos au Québec, en Ontario, en Argentine et au Cameroun.

François Chalifour pratique la peinture, le dessin et l'installation multidisciplinaire. Il a poursuivi une carrière d'enseignement au Cégep de l'Outaouais et à l'Université du Québec en Outaouais. Docteur en sémiologie, il est l'auteur de nombreux textes critiques et théoriques. Il a été président pendant huit ans du conseil d'administration du Centre d'artistes AXENÉO7, à Gatineau.

Raymond Aubin has regularly participated in solo and group exhibitions. His artwork is included in the collections of Loto-Québec and Global Affairs Canada. He has received a grant from the CALQ and was a finalist at the Culturiades in the Outaouais region. He is also a longtime administrator of cultural organizations. He holds a bachelor's degree in visual arts. raymondaubin.ca

Hugo Gaudet-Dion holds a Bachelor of Arts and Design from l'Université du Québec en Outaouais. His practice includes drawing, sculpture, painting and video animation. His various projects have been the subject of several group and solo exhibitions in Quebec, Ontario, Argentina and Cameroon.

François Chalifour practices painting, drawing and multidisciplinary installations. He pursued a teaching career at the Cégep de l'Outaouais and at the Université du Québec en Outaouais. He has a doctorate in semiology and is the author of numerous critical and theoretical texts. For eight years, he chaired the board of directors of the Centre d'artistes AXENÉO7, in Gatineau.

Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, jet d'encre sur vinyle autocollant / inkjet on vinyl sticker, 75 x 122 cm

Du 2 décembre 2021 au 28 janvier 2022

Visites guidées avec les artistes :
le 5 décembre, à 14 h et à 15 h

Finissage :
le 13 janvier, de 17 h 30 à 19 h 30

December 2, 2021 to January 28, 2022

Artists tours:
December 5, 2 pm and 3 pm

Finissage:
January 13, 5:30 to 7:30 pm

Couverture / cover
Hugo Gaudet-Dion, *Agitation*, 2019, jet d'encre sur vinyle
autocollant / inkjet on vinyl sticker, 75 x 122 cm

Toutes les photos sont une gracieuseté des artistes. /
All photos are courtesy of the artists.

La création de cette œuvre a été rendue possible grâce à l'appui financier
du Conseil des arts et des lettres du Québec. /
The creation of this work was made possible thanks to the financial
support of the Conseil des arts et des lettres du Québec.

Les expositions présentées à la Galerie Karsh-Masson ont été sélectionnées
par un jury indépendant composé de professionnels dans les arts. Pour chaque
œuvre d'art exposée, les thèmes, points de vue et commentaires exprimés
sont ceux de l'artiste et ne représentent pas ceux de la Ville d'Ottawa. /
Exhibits on display at Karsh-Masson Gallery have been selected by an
independent professional arts jury. The artwork, themes, points of view
or comments conveyed in each exhibit are those of the artist
and do not represent those of the City of Ottawa.

ISBN 978-1-926967-87-5

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

202110-06

Galerie Karsh-Masson Gallery
110, av. Laurier Ave. West/Ouest, Ottawa, Ontario K1P 1J1
613-580-2424 (14167) | TTY/ATS 613-580-2401

