

du 17 avril au 12 juin 2021

Laura Acosta & Santiago Tavera

*The Novels of Elsgüer (Episode 4):
Camouflaged Screams*

OPTICA, centre d'art contemporain

Camouflaged Screams - Immersive and Scenographic Constructions of Wilding

Dans *Wild Things: The Disorder of Desire* (2020), Jack Halberstam postule que la notion de sauvagerie [*wildness*] est un indice « d'exclusion, un lieu d'exil [...] à la fois une force de la nature chaotique, l'extérieur de la catégorisation, des formes débridées d'incorporation, le refus d'obéir à la réglementation sociale, la perte de contrôle, l'im-prévisible¹ ».

Dans la foulée de la notion de *wildness* (sauvagerie) élaborée par Halberstam en tant que terme critique, et de *wilding* (ensauvagement) en tant que performatif, *Camouflaged Screams* – la dernière installation immersive de Laura Acosta et Santiago Tavera, faisant partie d'un récit récurrent dans leurs oeuvres collaboratives, lequel est profondément marqué par leurs expériences personnelles en tant qu'immigrants canado-colombiens – nous invite à nous engager dans l'esthétique du camouflage et à nous pencher de manière critique sur les processus par lesquels l'être humain s'adapte à son environnement évolutif et à une survie totalement empêtrée dans l'époque de l'Anthropocène, dans les événements planétaires et les désastres écologiques en cours.

La spécialiste de la performance Laura Levin met l'accent sur le camouflage non seulement comme tactique pour se rendre invisible, mais aussi comme un processus pour « se fondre dans l'arrière-plan » et un site potentiel d'activisme social². Dans *Camouflaged Screams*, le domaine politique et critique de « l'arrière-plan » suscite une prise de conscience de la présence de corps dans des paysages urbains plus ou moins naturels, plutôt qu'il ne les dissimule ou ne les masque ; le camouflage devient une esthétique performative à partir de laquelle il est possible de négocier et d'adapter sa relation écologique aux environnements (non)naturels. L'utilisation de projections vidéo panoramiques à grande échelle fait que les corps camouflés semblent des sculptures textiles visibles, mais aussi des « corps-objets-événements performatifs³ » qui portent simultanément leurs propres agentivité, temporalité et significations socio-environnementales, transformant l'omniprésent cube blanc en un « espace d'agréable ahurissement⁴ » et en une construction scénographique chargée sur le plan environnemental.

En utilisant des détecteurs de mouvement, les paysages numériques projetés deviennent une interface entre les corps camouflés et le public, nous invitant à une participation et à une performance intra-actives par la construction de notre propre relation virtuelle avec les récits de « conscience du camouflage⁵ » et avec des enjeux plus vastes de justice corporelle-socio- environnementale.

Auteure : Shauna Janssen
Traductrice : Colette Tougas

1 Jack Halberstam, *Wild Things: The Disorder of Desire*, Durham, Duke University Press, 2020, p. 3.

2 Laura Levin, *Performing Ground: Space, Camouflage, and the Art of Blending*, Londres, Palgrave MacMillan, 2014.

3 Dorita Hannah, « Alarming the Heart: Costume as performative body-object-event », *Intellect Scene*, nos 1 et 2, vol. 2, 2014.

4 Halberstam, *Idem*, p. 10.

5 Levin, *Idem*, p. 170.

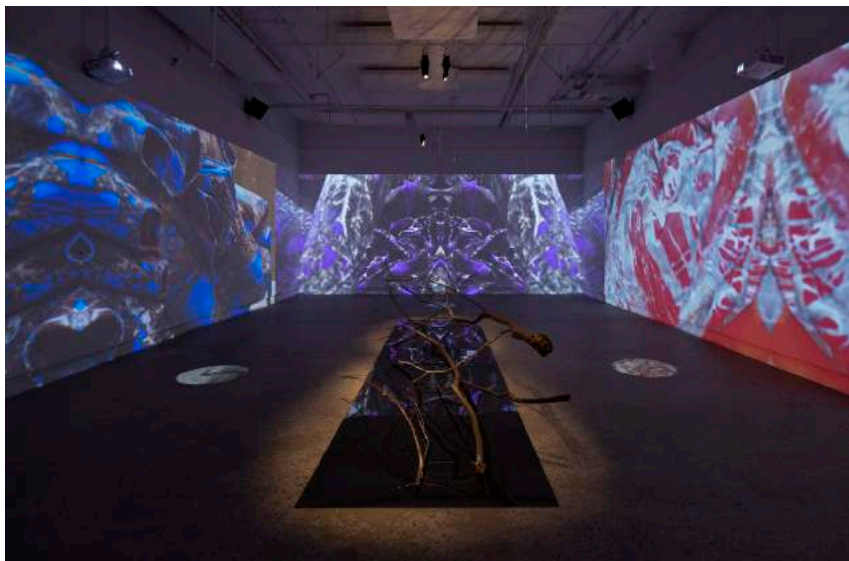

Laura Acosta et Santiago Tavera (nés en 1988, à Bogota) sont des artistes canado-colombiens établis à Montréal. Dans leur pratique de collaboration, ils se sont forgés une intersection entre l'investigation par Tavera des technologies virtuelles et des environnements immersifs en lien avec le corps, et l'exploration par Acosta de la performance en relation avec des textiles portables. Ils créent ainsi des expériences immersives et des performances élargies dans lesquelles le public interroge sa propre position dans un espace. Leurs projets collaboratifs ont reçu l'appui du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et des lettres du Québec, et ont été présentés au Canada au MAI (Montréal, arts interculturels), à Articule, et à la galerie SUR, de même qu'à l'International Image Festival de Manizales et à l'International Symposium on Electronic Art – ISEA.

Santiago Tavera construit des installations immersives et interactives qui explorent des récits virtuels de dislocation et de perception. Dans son oeuvre, les compositions multimédias vidéographiques, les animations 3D, le texte, le son et les matériaux réflexifs évoquent des expériences de processus d'identification et de représentation physiques, numériques et queer. Tavera détient une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia.

Laura Acosta crée des scènes surréelles qui intègrent le mouvement improvisé, des structures textiles et des éléments multimédias, dans le but d'explorer des thèmes liés à l'identité et au déplacement. Elle détient une maîtrise en beaux-arts (Fibres and Material) de l'Université Concordia, un baccalauréat interdisciplinaire en beaux-arts de l'Université NSCAD et un diplôme supérieur en beaux-arts du Fanshawe College.

Shauna Janssen est commissaire interdisciplinaire pour des projets en art urbain réactifs au lieu, collaboratifs, multimédias et activistes. Depuis 2009, à Tiohtià:ke/Montréal, elle a reçu des commandes pour entreprendre des projets artistiques et commissariaux en art public au Centre d'histoire de Montréal et à la Fonderie Darling, a donné des conférences et collaboré à de nombreux événements liés à la communauté et à des échanges culturels avec des institutions comme Mutek, Héritage Montréal, Montréal Arts Interculturels,

le Centre canadien d'architecture, Article, la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater et le Musée McCord. À l'international, Shauna a conçu et commissarié des installations pour Città Invisibili (Fara Sabina, Italie, 2018), The Performance Arcade (Aotearoa/Nouvelle-Zélande, 2020) et la XX Chilean Biennial of Architecture and Urbanism (Valparaíso, Chili, 2018), entre autres. Shauna est professeure adjointe à l'Université Concordia, où elle a enseigné aux départements de Studio Arts et d'histoire de l'art ; elle enseigne présentement au département de théâtre.

--

The Novels of Elsewhere est une série d'installations transdisciplinaires explorant des notions de représentation et d'appartenance au moyen d'environnements numériques interactifs et immersifs, de récits non linéaires, de paysages sonores expérimentaux, de sculptures textiles et de performances. Chaque installation de ce corpus est qualifiée d'« épisode ». Chaque « épisode » est une exploration *in situ* de configurations technologiques, d'interactions corporelles et d'enquêtes sur des expériences de « l'autre ». En bout de ligne, ce corpus d'oeuvres nous invite à éprouver une sensation de dislocation afin de tester les frontières entre le corps et l'environnement, entre la personne qui regarde et celle qui performe.

Episode 4: Camouflaged Screams est une installation interactive explorant la relation (a)symbiotique entre les humains et l'environnement naturel. Cette expérience augmentée incorpore de vastes projections vidéo panoramiques d'une performance avec des pièces textiles, accompagnée de détecteurs de mouvement, de paysages sonores enveloppants, d'éclairages configurés et d'éléments sculpturaux. Au rythme de leurs déplacements dans l'installation, les membres du public ont la capacité, par leurs mouvements, de modifier les images et les sons de cet espace, ce qui les incite à réfléchir à la façon dont leur présence et leurs actions ont un effet direct sur les environnements qui les entourent.

From April 17th to June 12th, 2021

Laura Acosta & Santiago Tavera

*The Novels of Elsgüer (Episode 4):
Camouflaged Screams*

OPTICA, centre d'art contemporain

Camouflaged Screams - Immersive and Scenographic Constructions of Wilding

In *Wild Things: the Disorder of Desire* (2020), Jack Halberstam posits the notion of wildness as an index of "exclusion, a place of exile (...) simultaneously a chaotic force of nature, the outside of categorization, unrestrained forms of embodiment, the refusal to submit to social regulation, loss of control, the un-predictable."¹

Following Halberstam's sense of *wildness* as a critical term, and *wilding* as a performative, with *Camouflaged Screams* Laura Acosta and Santiago Tavera's latest immersive installation – part of a recurring narrative in their collaborative artworks that is deeply informed by their own personal and lived experiences as Canadian-Colombian immigrants – invites us to engage with aesthetics of camouflage to provoke critical reflection upon the processes by which humans adapt to their changing environments and deeply entangled survival with the epoch of the Anthropocene, planetary events, and ongoing ecological disasters.

Performance scholar Laura Levin, draws attention to camouflage not merely as a tactic for making oneself invisible, but rather as a process of "blending into the background" and as a potential site for political activism.² The political and critical remit of "background" in *Camouflaged Screams*, brings consciousness to the presence of bodies in more or less natural urban landscapes, rather than concealing or masking them; camouflage becoming a performative aesthetic from which to negotiate and adapt one's ecological relationship to (un)natural environments. The use of large-scale panoramic video projections renders the camouflaged bodies as visible textile sculptures, but also as highly "performative body-object-events"³ that simultaneously carry their own agency, temporality, and socioenvironmental meanings; transforming the ubiquitous white cube into a "space of pleasurable bewilderment"⁴ and an environmentally charged scenographic construct.

With the use of motion sensors, the projected digital landscapes become an interface between the camouflaged bodies and viewers, inviting us to become intra-active participants and performers in constructing our own virtual relationship with narratives of "camouflage consciousness"⁵ and wider body-socioenvironmental justice issues.

Author: Shauna Janssen

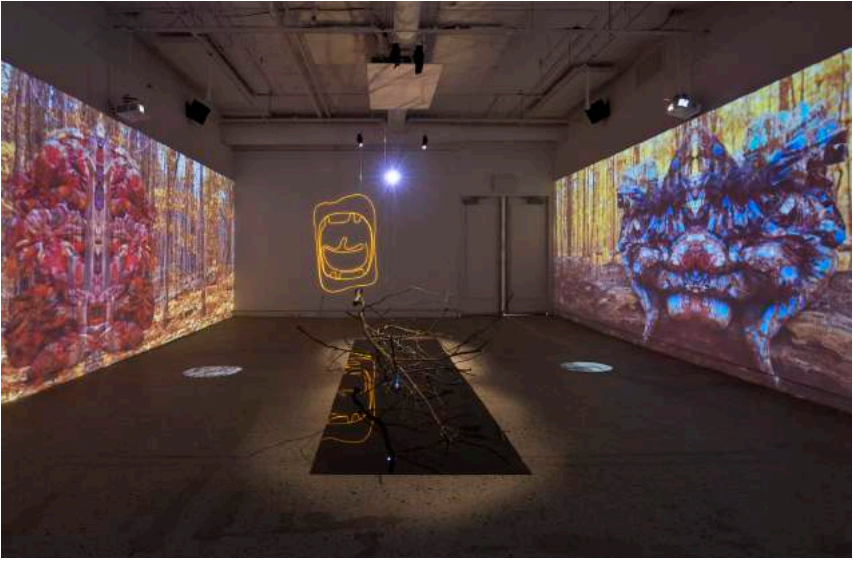
1 Jack Halberstam, *Wild Things: The Disorder of Desire*. Duke University Press, 2020, 3.

2 Laura Levin, *Performing Ground: Space, Camouflage, and the Art of Blending In*. Palgrave MacMillan, 2014.

3 Dorita Hannah, "Alarming the Heart : Costume as performative body-object-event." *Intellect Scene* No.1 and 2, vol. 2, 2014.

4 Halberstam, 10.

5 Levin, 170.

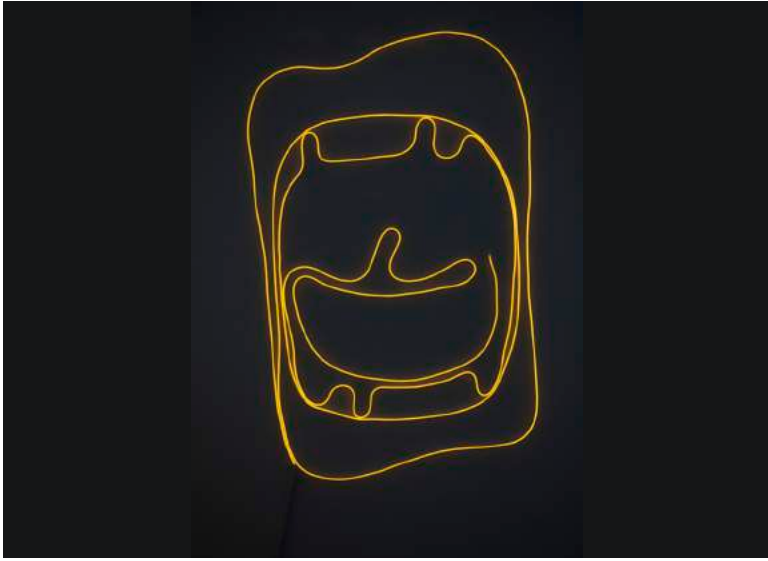

Laura Acosta and Santiago Tavera (b. 1988, Bogota) are Colombian-Canadian artists based in Montréal. Their collaborative practice forges an intersection between Tavera's investigation of virtual technologies and interactive environments in relation to the body, with Acosta's exploration of performance through wearable textiles. Through this, they create site specific immersive experiences and expanded performances in which the audience questions their own position within a space. Their collaborative projects have been supported by the Canada Council for the Arts and the Conseil des arts et des lettres du Québec, and presented in Canada at MAI-Montréal, arts interculturels, Articule, and SUR Gallery, as well as the International Images Festival of Manizales and the International Symposium on Electronic Art-ISEA.

Santiago Tavera constructs immersive and interactive installations that explore virtual narratives of dislocation and perception. In Tavera's work, multimedia compositions of videos, 3D graphic animations, text, sound and reflective materials evoke experiences of physical, digital and queer processes of identification and representation. Tavera holds a Master of Fine Arts from Concordia University.

Laura Acosta creates surreal scenes that integrate improvised movement, textile structures and multimedia elements, as a way to explore themes of identity and displacement. She holds a Masters of Fine Arts in Fibres and Material studies from Concordia University, an interdisciplinary Bachelor in Fine Art from NSCAD University, and an advanced diploma in Fine Arts from Fanshawe College.

Shauna Janssen is an interdisciplinary curator of site-responsive, collaborative, multimedia and activist urban art projects. Since 2009, in Tiohtià:ke/ Montreal she has been commissioned to undertake artistic and curatorial public art projects for the Centre d'Histoire de Montréal, La Fonderie Darling, and has given talks and collaborated on numerous community-engaged events and cultural exchanges with institutions such as Mutek, Héritage Montréal, Montréal Arts Interculturel, The Canadian Centre for Architecture, Articule, the

Atwater Library Digital Literacy Group, and the McCord Museum. Internationally Shauna has designed and curated installations for Città Invisibili (Fara Sabina, Italy, 2018), The Performance Arcade (Aotearoa/ New Zealand, 2020), and the XX Chilean Biennial of Architecture and Urbanism (Valparaíso, Chile, 2018), among others. Shauna is an assistant professor at Concordia University, where she has taught in Studio Arts, the Department of Art History, and currently teaches in the Department of Theatre.

--

The Novels of Elsewhere is a series of transdisciplinary installations that explore notions of representation and belonging through interactive and immersive digital environments, nonlinear storytelling, experimental soundscapes, textile sculptures and performance. Each installation of this body of work is referred to as an "episode." Each "episode" is a site-specific exploration of technological setups, corporeal interactions, and inquiries about experiences of "the other." Ultimately, this body of work invites viewers to experience a sense of dislocation in order to test the boundaries between body/environment, and viewer/performer.

Episode 4: Camouflaged Screams is an interactive installation exploring the (a)symbiotic relationship between humans and the natural environment. This augmented experience incorporates large scale panoramic video projections of a recorded performance with textile pieces, along with motion sensors, enveloping soundscapes, lighting setups and sculptural elements. As the audience moves around the installation, their movements have the capacity to alter the images and sounds in the space, asking viewers to reflect on how their presence and actions have a direct effect on the environments that surround them.

Abril 17 - Junio 12, 2021

Laura Acosta y Santiago Tavera

*The Novels of Elsgüer (Episode 4):
Camouflaged Screams*

OPTICA, centre d'art contemporain

Camouflaged Screams : Construcciones inmersivas y escenográficas de lo silvestre

En *Wild Things : the Disorder of Desire* (2020), Jack Halberstam plantea la noción de lo salvaje como un indicador de «exclusión, un lugar de exilio (...) simultáneamente una fuerza caótica de la naturaleza, afuera de la categorización, las formas desenfadadas de la encarnación, el rechazo a someterse a las normas sociales, la pérdida de control, lo imprevisible.»¹

Siguiendo este sentido de lo *salvaje* de Halberstam, como término crítico, y de lo *silvestre* como performativo, *Camouflaged Screams* (Gritos Camuflados) (la última instalación inmersiva de **Laura Acosta** y **Santiago Tavera**; parte de una narrativa recurrente en sus obras colaborativas, profundamente nutrida por sus experiencias personales y vividas como inmigrantes canadienses-colombianos), nos invita a involucrarnos con la estética del camuflaje y a reflexionar críticamente sobre los procesos por los cuales los humanos se adaptan a sus entornos cambiantes y a una supervivencia completamente enredada con la época del Antropoceno, los eventos planetarios y los desastres ambientales en curso.

Laura Levin, en su investigación académica sobre performance, llama la atención sobre el camuflaje, no sólo como una táctica para hacerse invisible, sino como un proceso de «mimetización con el fondo» y como un terreno potencial para el activismo político.»² El cometido político y crítico del “fondo” en *Camouflaged Screams*, hace que se tome conciencia de la presencia de los cuerpos en paisajes urbanos más o menos naturales, en vez de ocultarlos o enmascararlos. El camuflaje se convierte en una estética performativa desde la cual se negocia y se adapta la propia relación ecológica con los entornos (in)naturales. La disposición de proyecciones de video panorámicas a gran escala convierte a los cuerpos camuflados en esculturas textiles visibles, pero también en grandes «eventos corporales-objeto-performativos»³ que conllevan simultáneamente su propia agencia, temporalidad y significados socio-ambientales, transformando el omnipresente cubo blanco en un «espacio de agradable desconcierto»⁴ y en una construcción escenográfica con carga medioambiental.

Mediante el uso de sensores de movimiento, los paisajes digitales proyectados se convierten en una interfaz entre los cuerpos camuflados y los espectadores, invitándonos a convertirnos en participantes e intérpretes intractivos en la construcción de nuestra propia relación virtual con las narrativas de la «conciencia del camuflaje»⁵ y cuestiones más amplias sobre la corporalidad y la justicia socio-ambiental.

Autora: Shauna Janssen

Traductora: Karla Aguila Trejo

1 Jack Halberstam, *Wild Things: The Disorder of Desire*. Duke University Press, 2020, 3.

2 Laura Levin, *Performing Ground: Space, Camouflage, and the Art of Blending In* (London : Palgrave MacMillan, 2014).

3 Dorita Hannah, “Alarming the Heart: Costume as performative body-object-event,” *Intellect Scene* No.1 and 2, vol. 2 (2014).

4 Halberstam, *Wild Things*, 10.

5 Levin, *Performing Ground*, 170.

Laura Acosta y Santiago Tavera son dos artistas colombo-canadienses radicados en Montreal, Canadá. Su práctica colaborativa forja una intersección entre la investigación y desarrollo de ambientes interactivos de Tavera sobre la relación cuerpo-tecnología, y la exploración de la performance de Acosta a través de los textiles. Por este medio, crean experiencias de inmersión y performances expandidos en donde el público se cuestiona su propia posición dentro de un espacio. Sus proyectos colaborativos han recibido el apoyo del Canada Council for the Arts y de le Conseil des arts et des lettres du Québec, y se han presentado en Canadá en MAI-Montréal, arts interculturels, Article y SUR Gallery, así como en el Festival Internacional de Imágenes de Manizales y en el Simposio Internacional de Arte Electrónico-ISEA.

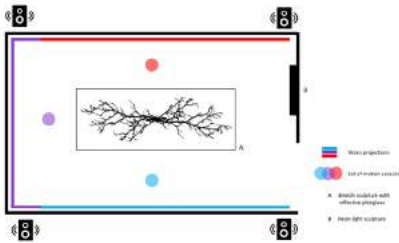
Santiago Tavera construye instalaciones inmersivas e interactivas que exploran narrativas virtuales de dislocación y percepción. En la obra de Tavera, las composiciones multimedia de vídeos, animaciones gráficas en 3D, poesía, sonido y materiales reflectivos evocan experiencias físicas y digitales de procesos de identificación y representación. Tavera cuenta con una Maestría en Bellas Artes en el programa Intermedia de la Universidad Concordia.

Laura Acosta crea escenas surrealistas que integran el movimiento improvisado, las estructuras textiles y los elementos multimedia, como forma de explorar temas de identidad y desplazamiento. Cuenta con una Maestría en Bellas Artes en el programa de estudios textiles de la Universidad Concordia; una Licenciatura interdisciplinaria en Bellas Artes de la Universidad NSCAD y un Diploma avanzado en Bellas Artes de Fanshawe College.

Shauna Janssen es una curadora interdisciplinaria de proyectos sobre el arte urbano, colaborativo, multimedia y activista. Desde 2009, en Tiohtià:ke/ Montreal se ha encargado de llevar a cabo proyectos artísticos y curatoriales

de arte público para el Centre d'Histoire de Montréal y La Fonderie Darling, y ha dado charlas y colaborado en numerosos eventos de participación comunitaria e intercambios culturales con instituciones como Mutek, Héritage Montréal, Montréal Arts Interculturels, el Canadian Centre for Architecture, Article, el Grupo de Alfabetización Digital de la Biblioteca Atwater y el Museo McCord. A nivel internacional, Shauna ha diseñado y comisariado instalaciones para Città Invisibili (Fara Sabina, Italia, 2018), The Performance Arcade (Aotearoa/Nueva Zelanda, 2020), y la XX Bienal de Arquitectura y Urbanismo en (Valparaíso, Chile, 2018), entre otras. Shauna es profesora asistente en la Universidad Concordia, donde ha impartido clases en Studio Arts, en el Departamento de Historia del Arte y actualmente enseña en el Departamento de Teatro.

Légende

\ Legend

*The Novels of Elsgüer (Episode 4):
Camouflaged Screams, 2020*

Installation multimédia : projections vidéo,
capteurs de mouvement, branche, plexiglas
réfléchissant, néon ; performance.

\ Multimedia installation: video projections, set
of motion sensors, branch, reflective plexiglass,
neon light ; performance.

Dimensions variables

\ Dimensions variable

Avec l'aimable permission des artistes.

\ Courtesy of the artists.

Bibliographie sélective

\ Selective bibliography

Lam, Tina. « Virtual Gaze », texte d'exposition,
Article, Montréal, 2018.

Lam, Tina. "Virtual Gaze," exhibition text, Article,
Montréal, 2018.

<http://articule.ca/en/article/virtual-gaze>

Santiago Tavera

Antes de que todo sea polvo (commissaire :
Emiliano Valdés), ARTBO, Artecámara,
Temporada, Bogotá, Colombie, du 27 octobre au
1er novembre 2020.

\ *Antes de que todo sea polvo* (curator: Emiliano
Valdés), ARTBO, Artecámara, Temporada,
Bogotá, Colombia, October 27–November 1, 2020.

<https://www.ccb.org.co/Sala-de-prensa/Noticias-CCB/2020/Octubre-2020/34-jovenes-promesas-del-arte-colombiano-en-ARTBO-Temporada>

Redgrave, Veronica. « Shape-shifting
Compositions » (exposition : Passages
Convergers), *Vie des Arts*, n° 260,
automne 2020.

\ Redgrave, Veronica. "Shape-shifting
Compositions," (exhibition: Passages
Convergers), *Vie des Arts*, No. 260, Fall 2020.

<https://viedesarts.com/visites/shape-shifting-compositions-the-exhibition-passages-convergers/>

Tavera, Santiago. « Translational Spaces: Virtual
Narratives of Being and Belonging », *Journal of
Virtual Creativity*, Bristol (R.-U.), Intellect Books,
2017, p. 133-146.

\ Tavera, Santiago. "Translational Spaces: Virtual
Narratives of Being and Belonging," *Journal of
Virtual Creativity*, Bristol (UK), Intellect Books,
2017, 133-146.

Laura Acosta

Carton de Grammont, Nuria et Tatiana Navallo.
« Poetics of Displacement in Latin-Québécois
Performative Practices », *Vues transversales.
Panorama de la scène artistique latino-
québécoise*, Mariza Rosales Argonza (dir.),
Montréal, Les Éditions du CIDIHCA / La fondation
LatinArte, 2018, p. 173-223.

\ Carton de Grammont, Nuria and Tatiana
Navallo. "Poetics of Displacement in Latin-
Québécois Performative Practices," *Vues
transversales. Panorama de la scène artistique
latino-québécoise*, Mariza Rosales Argonza (ed.),
Montréal, Les Éditions du CIDIHCA / La fondation
LatinArte, 2018, 173-223.

El-Sheikh, Tammer. Compte rendu de l'exposition
Ser/Viniendo, Akimbo Blog, 2018.

\ El-Sheikh, Tammer. Critique of the exhibition
Ser/Viniendo, Akimbo Blog, 2018.

Ledesma, Ixchel. « Returning to the Present: A
Textile Exhibition », *Terremoto*, Contemporary Art
in the Americas Magazine, 2018.

\ Ledesma, Ixchel. "Returning to the Present: A
Textile Exhibition," *Terremoto*, Contemporary
Art in the Americas Magazine, 2018.

<https://terremoto.mx/online/regresando-al-presente-un-acercamiento-al-textil/>

Remerciements

\ Thanks

Laura Acosta et Santiago Tavera souhaitent remercier le Conseil des arts du Canada et Elastic Spaces Lab de l'Université Concordia.

\ Laura Acosta et Santiago Tavera would like to thank the Canada Council for the Arts, and Elastic Spaces Lab of Concordia University.

Crédits

\ Credits

Concept et design

\ Concept and Design

\ **Concepto y Diseño**

Laura Acosta & Santiago Tavera

Performeurs

\ Performers

\ **Performers**

Aizysse Baga, Samantha Blake, Alicia Kazobinka

Directeur technique et programmeur des capteurs

\ Technical Director and Sensor Programming

\ **Dirección Técnica y Programación de Sensores**

Milton Riaño

Directeur de la photographie

\ Cinematographer

\ **Cinematografía**

Cedric Laurenty

Producteur sonore et compositeur

\ Sound Producer and Composer

\ **Diseño y composición de sonido**

AM DeVito

Production et assistants d'atelier

\ Production and Studio Assistants

\ **Asistentes de Producción**

Amélie Charbonneau, Francisco Gonzales-Rosas,

Sunna Jóhannsdóttir, Abraham Mercado,

Jamie Ross.

Photo

Paul Litherland

Graphisme

\ Graphic Design

Atelier Pastille Rose

OPTICA
CENTRE
D'ART
CONTEM-
PORAIN

optica.ca

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

