

Detritus Ecologies

Écologies des détrit

/ Griffith Aaron Baker /
/ Twyla Exner /
/ Mae Leong /
/ Troy David Ouellette /

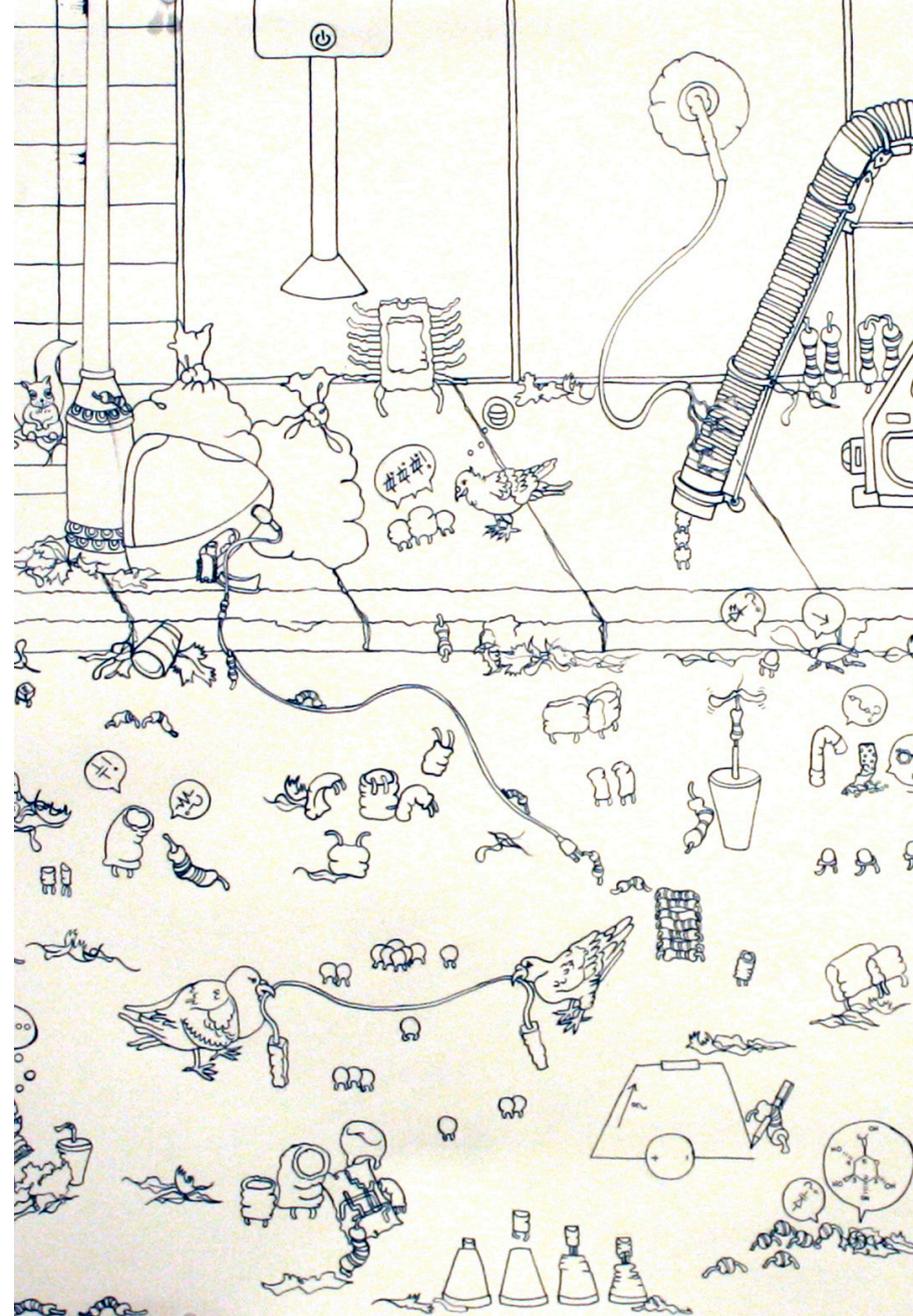
G-101

Gallery 101.Galerie101
contemporary art contemporain

Detritus Ecologies

The artists in **Detritus Ecologies** Griffith Aaron Baker, Twyla Exner, Mae Leong and Troy David Ouellette take waste, the occurrence of our excess and turn this into artistic statements, thought provocative projects that raise awareness to the tragic amount of stuff our lifestyle(s) generate. The works in this exhibition reach beyond any form of didactic that may be mistaken for guilt inducing messages. Rather they are subtle processes that utilize the creative process of contemporary practice and dialogue to grapple with a subject that will affect our culture, its means of production, sustainability and stability. Archeologists will attest that humans have always been creating waste, but never to such a degree and with such widening consequences.

The material used for the construction of objects can be as powerful conveyor of meaning as the form of the object itself. Griffith Aaron Baker's **The Raft of the Doldrums** is part of his bottle cap series, works that are essentially constructed from used plastic. The work is inspired by Raft of the Medusa by Théodore Géricault, a painting in the Romantic genre that embarrassed the French monarch due to the incompetence of one of its Generals resulting in a large number of deaths. The raft in the painting was constructed from the ships (Medusa) wreckage and proved to be ineffective in saving the lives of those who counted on its stability. Culturally, we count on the ability of our creations and discoveries to sustain us, just as those adrift on the raft. How would a contemporary artist call attention to a

perilous situation – today a painting would be ineffective, instead he/she may create a piece such as Griffith's Bakers Raft.

In relation, in the middle of Pacific Ocean floats an island of plastic debris that is about the size of Quebec, and estimated 3.5 millions tons of trash. It is an unexpected, absurd physical realization of lifestyles and attitudes that disregard the unseen result of our cast ways. Creating work out of discarded materials made from petroleum products is a contemporary twist on the toxicity of materials once plant, sand (glass) and animal based. Ironically, some of the objects such as syringes, laundry and water bottles and so on are carriers for liquids created to clean, heal, and nourish now have the opposite affect, poisoning our environment. Indeed Baker writes " Instead monumentalising this raft, afloat in the permanence and reality of the manufactured material condition of our time, reciprocates Géricault's painting both in its pyramidal composition and political engagement. " 1

Twyla Exner is another artist whose interest in materials informs her practice. The works **Circuit City, Alternative Context for Science and Technology II, & Outgrowth for Imput** provide an account of disjointed inventions gone astray. Exner's drawings, like some kind of madcap blueprints, successfully examine technology mixed with organic shapes. Perhaps both could be understood as fragile living things, but one is the creation of the other, in effect its God. In the western sense, is the all seeing and knowing 'God' replaced by technology with the ability to create life? Technology, like 'God', now has the ability to simultaneously peep at virtually many realities and actions that were

once private. Lines are blurred and crossed, when does our technology mimic natural processes – as in this case and take over biological responsibilities? Technological creations spring from human consciousness, her works not only resembles biology, but technology manifested and imagined, if these things themselves were materially self-replicating. There is the belief that our demise is inevitable because it is part of the organic, natural process. Extinction of our species is part of its destructive nature and the inability for long-range planning. 2 Exner's work realizes that the distinction between nature and society is an illusion, invented by us as part of the culture making process, indeed this simple binary opposition, is too elementary.

The amount of waste generated through consumption is called to mind in Mae Leong's **Barcode + Sound: Traces of Invisible Codes**. The work is constructed from barcodes collected from items that Leong purchased over a one-year period from common products whose sources were global. The fluxus nature of the work is furthered by the musical sound the work generates. She creates a new type of music that usually forms part of the unacknowledged part of the purchasing process. It is a novel type of creation, a futurist possibility in the way that we may be forced to create art, to see the value in stuff that was once discarded. She writes that the process of creating the work, long hours of tedious construction, reflects the assembly line nature of those whose labour is used in mass production. Globalization when linked with consumerism is never an equal process, more often than not those mainly affected are the most vulnerable, in

this regard those whose labour is cheapest to exploit and lands easiest to denigrate. 3

Leongs' Barcode is similar in thought to Ouellette's **The Politics of Trade and Trash**. Both artist artists reference international trade using garbage to examine the lack of the local in our consumption. On a map of North America, Ouellette traces the source of trash he collected to its found location in Windsor, Ontario. As individuals, our actions may seem small, and many times the choice of consumption is left to the higher power of who controls the market. But as a critical mass our actions may be reversible. The collection and movement of consumer products, many that can be produced locally is within our power as individuals acting as a critical mass. Ouellette's work further offers awareness, " One couldn't imagine product packaging reading: this item was not union made instead it was produced with materials from an important watershed made from sweatshop labour

The Politics of Trade and Trash, 2005, Troy David Ouellette

under a totalitarian tyranny with genetically modified organisms from countless hours of animal testing and undetectable nano technologies." 4

The artists in the exhibition follow a legacy of creating critical works from found objects beginning with Duchamp's urinal. 5 The artists Baker, Exner, Leong, and Ouellette, offer hope, the excess materials, say garbage that we generate, can be turned into something interesting, and move us forward to consider possible solutions while hopefully propelling us past stark awareness. Therefore, possibly the acts of imperialism and globalization may or may not turn the whole planet into a macrocosm of Easter Island. 6

Leanne L'Hirondelle

-
1. Griffith Aaron Baker, Artist Statement. <http://www.griffithaaronbaker.com/Raft.htm>
  2. Some would argue that this is a western approach that supports linear thinking. Many north America cultures traditionally believe in the concept of intergenerational responsibility.
  3. "Since 1950 . . . we have consumed more of the world's natural capital than during the entire history of mankind". Ellwood, Wayne. The No-Nonsense Guide to Globalization., New International Publications Ltd., Oxford, 2001. page 92.
  4. Troy David Ouellette, Statement on the Politics of Trash and Trade, <http://www.flickr.com/photos/troyouellette/90776139/>
  5. An interesting approach to the use of garbage, i.e. post consumer materials and community is the Heidelberg project created by Tyree Guyton in Detroit. www.heidelberg.org
  6. Diamond Jared, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, Penguin Books, USA, 2005.
-

Biographies

Griffith Aaron Baker is a visual artist working in a variety of mediums, defined by post-consumed materials, in conjunction with metaphysical and environmental principles. His practice tends to manifest as monumental sculptures and intricate installations. Born in Regina, Saskatchewan in 1981, Baker grew up with an interest in sculpture and drawing, of which he studied at the University of Regina, graduating with honours in 2004 with a Bachelor of Fine Arts degree in sculpture. After graduation, he worked as a contractor, collecting wasted materials in abundance, which have since been incorporated into his practice. Baker has exhibited and lectured widely across Western Canada and Quebec participating in an array of group and solo exhibitions. His sculptures are in the collection of the Centre d'Art de Baie-Saint Paul in Baie-Saint-Paul, Quebec, and the Dunlop Art Gallery in Regina, Saskatchewan. Baker currently lives and works in Montreal, QC and Estevan, SK while completing his Master of Fine Arts degree at Concordia University.

Twyla Exner studied art at the University of Regina (Regina, SK), graduating with honours in 2004 with a Bachelor of Fine Arts degree in sculpture. Since attaining her BFA, she has worked within the arts as a prop maker, technician, and art educator and has exhibited her work and lectured across Western Canada and in Ottawa and Montreal. Twyla's multidisciplinary practice focuses on the relationships between cultural and natural production, consumption and waste, high and low technology, and biological and mechanical growth. She engages in art making

through an organic progression guided by e-waste materials and imagery, the process of de- and re- construction, and peripheral research in art, craft, biology, psychology, and technology. Twyla recently completed her Master of Fine Arts degree in sculpture and ceramics at Concordia University (Montréal, QC) and has relocated to Estevan, SK to curate the Souris Valley Museum.

Mae Leong is a Hong Kong born, Canada and U.S. based multi disciplinary artist. Leong's recent art practice focuses on different sociocultural issues including migration and displacement, consumerism, globalization, and recycling. Her artistic endeavors are developed from her investigations on visible and invisible marks, everyday objects and sounds, human custom and behaviours. Leong has been exhibiting extensively since 2001 and her work has been presented in galleries in Vancouver, Toronto, Hong Kong, Taiwan, China, California, and Montana, among others.

Troy David Ouellette is currently a PhD candidate at York University. He received his M.F.A. from the University of Windsor and holds a Bachelor of Fine Arts degree from the Nova Scotia College of Art and Design. He has taught Design, Sculpture and undergraduate courses at various universities and colleges in Southern Ontario and was the Sculpture Facilitator at the Banff Centre for the Arts in Banff Alberta, Canada from 1999 until 2005. His work has been included in several solo and group exhibitions in Canada and internationally.

Écologie des détritrus

Les artistes de l'exposition **Detritus Ecologies (Écologies des détritrus)**, Griffith Aaron Baker, Twyla Exner, Mae Leong et Troy David Ouellette, traitent des thèmes du gaspillage et de l'occurrence de nos excès; ils les transforment en réflexion artistique, en projets qui font réfléchir et qui font prendre conscience de la quantité tragique d'objets que nous accumulons à cause de notre train de vie, de nos modes de vie. Les œuvres de cette exposition vont bien au-delà de toutes formes de didactisme qu'on peut méprendre pour des messages qui provoquent la culpabilité. Dans ce cas-ci, les démarches artistiques se servent plutôt d'un processus de création, issu d'une pratique contemporaine et de la recherche d'un dialogue, pour débattre un sujet qui affecte notre culture, ses moyens de production, de durabilité et de stabilité. Les archéologues vous diront que les êtres humains ont toujours laissé derrière eux des déchets, mais jamais autant qu'aujourd'hui et jamais avec autant de conséquences si graves.

Les matériaux utilisés pour construire des objets peuvent traire un sens aussi fort que celui de la forme de l'objet lui-même. **The Raft of the Doldrums (Le Radeau du Marasme)** de Griffith Aaron Baker fait partie de la série dite des capsules de bouteilles, des œuvres qui sont essentiellement faites de plastique récupéré. Il s'inspire de l'œuvre de Théodore Géricault, *Le Radeau de la Méduse*, une peinture romantique qui a embarrassé la monarchie française à une époque où l'un des généraux de l'armée a causé par son incompétence la mort d'un grand nombre de personnes. Le radeau de la peinture, fabriqué avec

les décombres de l'épave (La Méduse), se révèle inefficace pour sauver la vie des gens qui comptaient sur sa stabilité. Au plan culturel, tout comme les naufragés du radeau, nous misons sur la capacité de nos créations et de nos découvertes pour assurer notre survie. Aujourd'hui, comment un artiste contemporain peut-il attirer l'attention sur une situation périlleuse? De nos jours, une peinture serait sans effet; à la place, l'artiste peut créer une pièce comme le Radeau de Griffith Baker.

Cette œuvre nous rappelle qu'il flotte au milieu de l'océan Pacifique une île de rebuts plastiques qui fait la taille du Québec et qui contient environ 3,5 millions de tonnes de déchets. Cette île est la concrétisation inattendue, absurde et physique de nos trains de vie et de nos attitudes, quand nous fermons les yeux sur les conséquences invisibles de notre façon de jeter. Lorsque des œuvres sont créées à partir de matériaux fabriqués à partir de produits du pétrole qu'on récupère, il se produit un processus réversible, sorte de rebondissement inattendu lorsqu'on songe à la toxicité de ces matériaux à base végétale, animale et de sable (verre). L'ironie veut que certains objets comme les seringues, les bouteilles de savon à lessive ou les bouteilles à eau, des vaisseaux fabriqués pour transporter des liquides qui nettoient, guérissent et nourrissent, ont désormais l'effet opposé et empoisonnent l'environnement. Baker écrit : « À la place, avec ce radeau monumental qui flotte dans la permanence et la réalité de la condition matérielle fabriquée de notre époque, je reproduis la peinture de Géricault tant au plan de sa composition pyramidale que de son engagement politique. 1 »

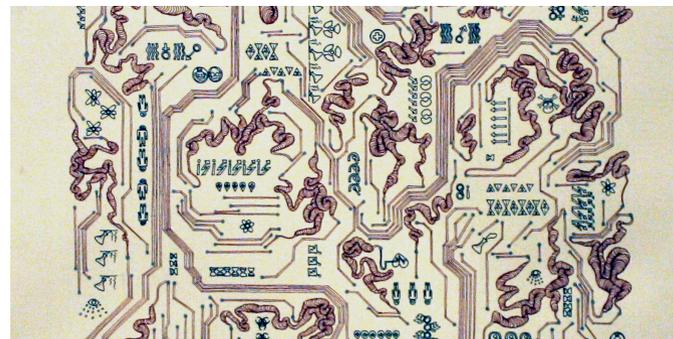
Twyla Exner est une autre artiste qui s'intéresse aux matériaux, ce qui guide sa pratique. Les œuvres **Circuit City, Alternative Context for Science and Technology II** et **Outgrowth for Imput** présentent un inventaire d'inventions incompréhensibles qui se perdent. Les dessins d'Exner, comme des bleus extravagants, se penchent avec succès sur la question de la technologie mêlée à la forme organique : celles-ci sont-elles des choses vivantes et fragiles? Peut-être, mais l'une est la création de l'autre, qui joue, dans le fond, le rôle de Dieu. Dans le monde occidental, est-ce que le 'Dieu' tout puissant, omniscient et omniprésent, a été remplacé par la technologie qui a maintenant la capacité de créer la vie? La technologie, comme 'Dieu', peut maintenant épier virtuellement, en même temps, de nombreuses réalités et actions qui étaient jadis privées. Des lignes s'embrouillent et sont franchies : depuis quand la technologie imite-t-elle les procédés naturels, comme il en est question ici, et depuis quand assume-t-elle des responsabilités biologiques? Des créations technologiques surgissent de la conscience humaine, elles ressemblent non seulement à la biologie, mais à la technologie qui se manifeste et s'imagine, si c'était matériellement possible qu'elle soit autoreproductrice. Selon une certaine croyance, notre disparition est inévitable parce qu'elle est l'aboutissement d'un processus organique naturel. L'extinction de notre espèce est la conséquence de notre nature destructrice et de notre incapacité de planifier à long terme. 2 Le travail d'Exner conclue que la distinction entre nature et société n'est qu'une illusion que nous avons inventée pour fabriquer la culture; en effet, cette simple opposition binaire est trop rudimentaire.

Mae Leong nous rappelle la quantité de déchets issus de la consommation dans **Barcode + Sound: Traces of Invisible Codes**. L'œuvre est construite à partir de codes barres provenant d'articles que Leong a acheté sur une période d'un an, des produits de tous les jours qui proviennent de partout dans le monde. La nature fluctuante de l'œuvre est amplifiée par le son musical qui en sort, une musique que l'on reconnaît d'habitude lors du processus d'achat. C'est un nouveau type de création, qui évoque une possibilité futuriste, peut-être la méthode qui devra être employée à l'avenir pour créer au plan artistique, et qui nous forcera à voir la valeur des objets qui ont été jetés. Leong écrit que le processus de création de ses œuvres, qui repose sur de longues heures de travail fastidieux, rappelle le labeur de la chaîne de montage, qui est le lot de la main d'œuvre employée dans la production de masse. La mondialisation, quand elle est jumelée au consumérisme, n'est jamais un processus équitable : plus souvent qu'autrement, elle affecte les personnes les plus démunies, dans ce cas-ci la main d'œuvre à bon marché, facile à exploiter, qui vit dans des pays faciles à dénigrer. 3

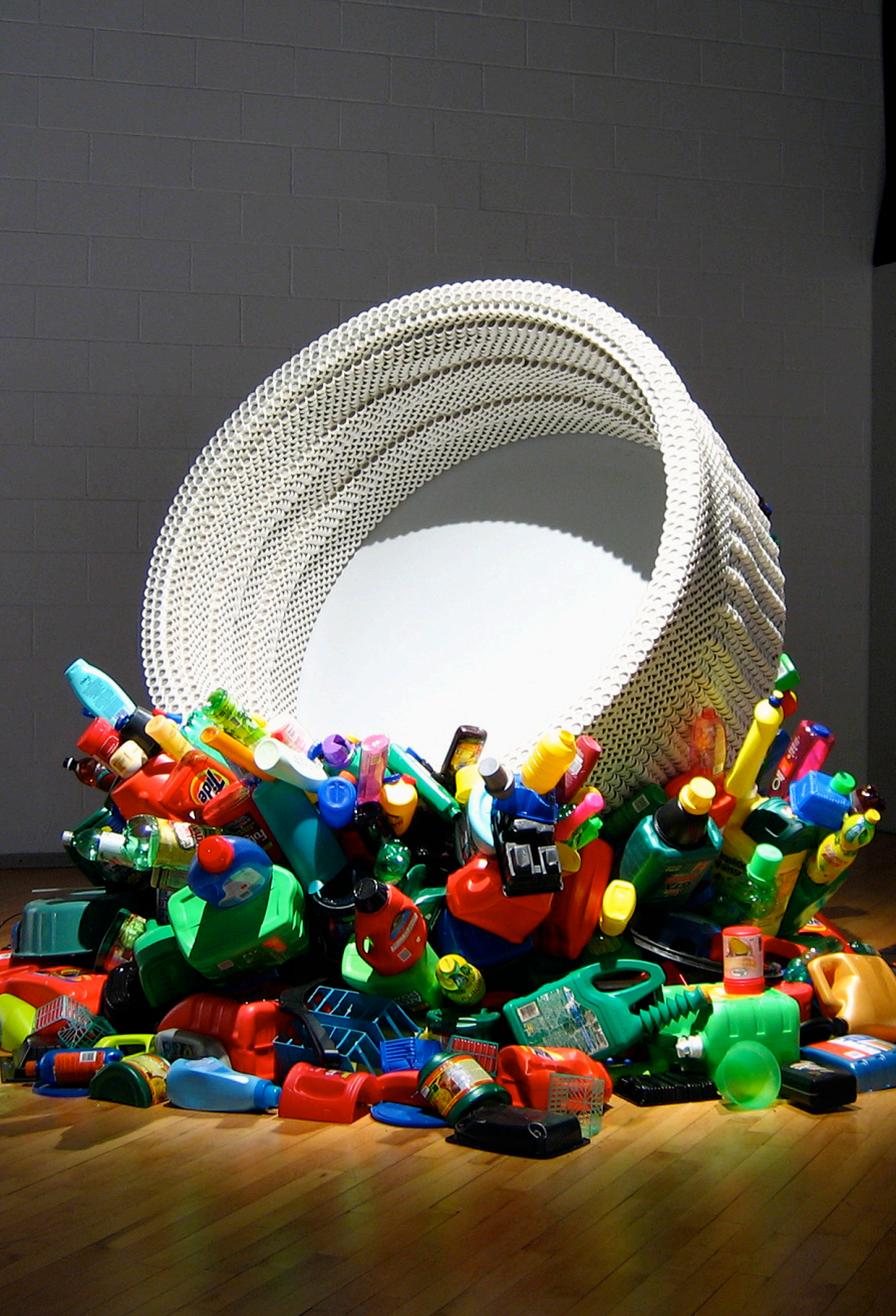
Le projet codes barres de Leong va dans le même sens que celui de Ouellette, **The Politics of Trash and Trade**. Les deux artistes font référence au commerce international pour souligner le manque de produits locaux dans notre consommation. Sur une carte de l'Amérique du Nord, Ouellette retrace la source des déchets qu'il a fini par trouver à Windsor, Ontario. Les actions des individus semblent ne pas peser dans la balance, et souvent les choix des consommateurs sont dictés par les forces obscures qui contrôlent les lois du marché. Mais ensemble, nous for-

mons une masse et, à ce titre, nos actions peuvent être à la base d'un processus réversible. Par exemple, nous avons le pouvoir en tant qu'individus qui agissent de façon solidaire, de veiller à ce que les produits de consommation, ceux que nous accumulons et qui doivent être transportés jusqu'à nous, soient le plus souvent fabriqués localement. Le travail de Ouellette va encore plus loin pour éveiller les consciences : « Nul ne pourrait imaginer la description d'un produit sur l'emballage : cet article n'est pas de fabrication syndicale, il a plutôt été manufacturé avec des matériaux extraits d'un important bassin hydrologique, au moyen de la main d'œuvre d'un atelier clandestin, sous la tyrannie du totalitarisme, avec des organismes génétiquement modifiés, à partir d'heures incalculables de tests sur les animaux et de nanotechnologies indétectables. 4 »

Les artistes de cette exposition poursuivent une longue tradition d'œuvres importantes créées à partir d'objets récupérés et dont

Alternative Context for Science and Technology II (Détail), 2008, Twyla Exner

le point de départ est l'urinoir de Duchamp. ⁵ Les artistes Baker, Exner, Leong et Ouellette donnent de l'espoir : les matériaux en trop, comme par exemple nos déchets, peuvent être transformés en objets intéressants, et nous amener à trouver des pistes de solution pour nous propulser vers l'espérance, au-delà de la terrible prise de conscience. Ainsi, nous pourrions empêcher les actions de l'impérialisme et de la mondialisation de transformer la planète entière en macrocosme de l'île de Pâques. ⁶

Leanne L'Hirondelle

-
1. Griffith Aaron Baker, Réflexion de l'artiste. <http://www.griffithaaronbaker.com/Raft.htm>
  2. Certains pourraient protester qu'il s'agit d'une approche occidentale qui appuie une conception linéaire. Traditionnellement, plusieurs cultures nord-américaines croient dans le concept de la responsabilité intergénérationnelle.
  3. « Depuis 1950... nous avons consommé une plus grande quantité du capital naturel du monde que durant tout le reste de l'histoire de l'humanité. » Ellwood, Wayne. *The No-Nonsense Guide to Globalization*, New International Publications Ltd., Oxford, 2001, page 92 (traduction libre).
  4. Troy David Ouellette, Statement on the Politics of Trash and Trade, <http://www.flickr.com/photos/troyouellette/90776139/>
  5. Le projet Heidelberg créé par Tyree Guyton à Detroit est une approche intéressante de l'utilisation des déchets, c.-à-d. matières recyclées après consommation en lien avec la communauté. www.heidelberg.org
  6. Diamond Jared, *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*, Penguin Books, USA, 2005.
-

Biographies

Griffith Aaron Baker est un artiste visuel qui pratique plusieurs techniques; sa démarche est définie par l'utilisation de matériaux recyclés après consommation, en parallèle avec l'application de principes métaphysiques et environnementaux. Sa pratique tend à se manifester sous forme de sculptures monumentales et d'installations complexes. Né à Regina en Saskatchewan en 1981, Baker a grandi en s'intéressant à la sculpture et au dessin, domaines qu'il a étudiés à l'Université de Regina où il a obtenu un baccalauréat en beaux-arts (sculpture), avec distinction, en 2004. Après avoir terminé ses études, il a travaillé comme maître d'œuvre; il en a profité pour ramasser des matériaux inutilisés en grande quantité, qu'il a ensuite intégrés à ses œuvres. Baker a beaucoup exposé dans l'Ouest canadien et au Québec, lors de nombreuses expositions collectives et individuelles où il a aussi donné plusieurs causeries et conférences. Ses sculptures font partie des collections du Centre d'art de Baie-Saint-Paul au Québec, et de la Dunlop Art Gallery à Regina en Saskatchewan. Baker vit et travaille présentement à Montréal (Québec) et à Estevan (Saskatchewan), tout en achevant une maîtrise en beaux-arts à l'Université Concordia.

Twyla Exner a étudié l'art à l'Université de Regina (Saskatchewan), où elle a obtenu un baccalauréat en beaux-arts (sculpture), avec distinction, en 2004. Après l'obtention d'un BFA, elle a travaillé dans le domaine artistique en tant que conceptrice d'accessoires, machiniste et éducatrice artistique. Elle a exposé ses œuvres dans l'Ouest canadien, à Ottawa et à

Montréal, où elle a donné plusieurs causeries et conférences. La pratique multidisciplinaire de Twyla met l'accent sur les rapports entre production culturelle et naturelle, entre consommation et gaspillage, entre haute technologie et technologie rudimentaire, entre croissance biologique et mécanique. Elle réalise ses œuvres au moyen d'une progression organique qui repose sur les déchets et l'imagerie électroniques, les procédés de déconstruction et de reconstruction, et la recherche périphérique en art, métiers d'art, biologie, psychologie et technologie. Twyla a récemment achevé une maîtrise en beaux-arts en sculpture et céramique à l'Université Concordia (Montréal), et s'est installée à Estevan (Saskatchewan), pour devenir commissaire du Souris Valley Museum.

Mae Leong, originaire de Hong Kong, est une artiste multidisciplinaire qui œuvre au Canada et aux États-Unis. Dans sa pratique récente, Leong met l'accent sur plusieurs questions socioculturelles, y compris la migration et le déplacement, le consumérisme, la mondialisation et le recyclage. Elle développe ses projets artistiques en étudiant les marques visibles et invisibles, les objets et sons de tous les jours, les coutumes et comportements humains. Leong a beaucoup exposé depuis 2001 et ses œuvres ont été présentées dans des galeries de Vancouver, Toronto, Hong Kong, Taiwan, Chine, Californie et du Montana, parmi tant d'autres.

Troy David Ouellette est présentement candidat au doctorat à l'Université York. Il a une maîtrise en beaux-arts de l'Université de Windsor et un baccalauréat en beaux-arts du Nova Scotia

College of Art and Design. Il a enseigné le design, la sculpture et des cours de premier cycle dans plusieurs universités et collèges du sud de l'Ontario. De 1999 à 2005, il a fait connaître la sculpture au Banff Centre for the Arts à Banff en Alberta. Au Canada comme à l'étranger, ses œuvres ont fait l'objet de plusieurs expositions individuelles et fait partie de nombreuses expositions collectives.

Barcode + Sound: Traces of Invisible Codes, 2006, Mae Leong

Ottawa

THE ONTARIO
TRILLIUM
FOUNDATION

LA FONDATION
TRILLIUM
DE L'ONTARIO

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

Canada Council
for the Arts
Conseil des Arts
du Canada

Design : Maxime B. Huneault Translation / Traduction : Marie-Thé Morin

