

Activating the Archives
Activer les archives
Land/Slide, an exhibition on possible futures

Janine Marchessault

Numéro 95, automne 2013

Cyber / Espace / Public

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/70003ac>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (imprimé)

1923-8932 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Marchessault, J. (2013). Activating the Archives / Activer les archives / *Land/Slide, an exhibition on possible futures*. *Ciel variable*, (95), 44–49.

Philip Hoffman, Digital film still / image numérique tirée de *All Fall Down, Southern Ontario Barn*, 2009, 94 min

LAND/SLIDE, AN EXHIBITION ON POSSIBLE FUTURES

Activating the Archives

JANINE MARCHESSAULT

Images are connected to our physical environments more dramatically than ever before – literally opening up new spaces of interactivity and connection that transform the experience of being in the city, its semiotic forms, and its modes of public gathering, navigation, and movement. Valérie November, Eduardo Camacho-Hübner, and Bruno Latour have argued, “The common experience of using digital maps on the screen, and no longer on paper, has vastly extended the meaning of the word navigation.”¹ Indeed, these authors provide us with a definition of the new GPS-enabled real-time cartographic environments that describe a new experience of territoriality in urban spaces. Importantly, they differentiate between mimetic and navigational systems, offering an explanation for why the cartographic is such an important term for sense making in the city. They emphasize the new flexibility of forms of navigation that enable users to shift seamlessly between 2D and 3D interfaces, between the local detail and the macro view of the territory and the planet found in Google Earth. Urban screens, mobile media, digital mappings – ambient and pervasive media of all kinds – create ecologies in which entire communities dwell or in which singular entities take refuge. They also create layers of simultaneous temporalities and networks of histories that coexist in one place.

Activer les archives

Les images sont plus que jamais reliées à notre environnement physique, ouvrant littéralement de nouveaux espaces d’interactivité et des liens de connexion qui transforment notre expérience de la ville, ses formes sémiotiques, ses modes de rassemblement, de navigation virtuelle et de mouvements publics. Selon Valérie November, Eduardo Camacho-Hübner et Bruno Latour, « l’utilisation généralisée des cartes virtuelles sur écran, au lieu des cartes imprimées, a largement étendu la signification du mot navigation. »¹ Ces auteurs définissent les nouveaux environnements cartographiques en temps réel reposant sur la technologie GPS et identifient une nouvelle expérience de la territorialité dans les espaces urbains. En particulier, ils différencient les systèmes mimétiques et de navigation, expliquant l’importance de la notion de cartographie pour la construction du sens dans la cité. Ils soulignent la flexibilité des formes de navigation qui permettent aux usagers d’aller et de venir aisément entre les interfaces 2D et 3D, entre le détail local et la vue d’ensemble du territoire ou de la planète que nous offre Google Earth. Les écrans urbains, les appareils mobiles, la cartographie numérique, les médias ambiants et omniprésents de toutes

Michael Snow, from the series / de la série *TAUT*, 2012, courtesy of the / permission de l'artiste

A new generation of artists are using media technologies to explore these interfaces and the meanings of translocality, public spaces, and mobile networks that are distinct configurations grounded in place – indeed, often several places and several times at once. How do such art practices function as forms of public art and in site-specific settings while serving as a tool for enhancing communication and forms of media art?

The ways in which the cartographic has moved beyond mere two-dimensional representations toward constructed, dynamic, and layered spaces is explored in an upcoming exhibition, *Land/Slide: Possible Futures* (21 September to 13 October 2013).² The organizers of the exhibition have invited thirty artists working in a variety of media (from sculpture to data visualization) to transform and reimagine a heritage village at the Markham Museum in the Greater Toronto Area. The artists have been asked to reinterpret over thirty pioneer houses built between 1820 and 1930, as well as eight thousand historical artefacts, in the context of climate change and a world in transition. Working with digitized diaries, 3D projections, augmented reality (AR), and other media, participants are proposing new histories and new futures for the use of land. This is an example of a contemporary form of public space that uses museums and archives, often seen as static and “dead,” to create dynamic simultaneous temporalities and invite participation by the public.

This approach to animating archives and collections can be seen in recent art approaches to archives. For example, the exhibition *Archival Dialogues: Reading the Black Star Collection*, the inaugural exhibition of the Ryerson Image Centre in 2012 curated by Peggy Gale and Doina Popescu, invited eight artists to engage with Ryerson’s Black Star photographic collection. In his *TAUT*, Michael Snow projects photographs of crowd scenes (demonstrations, riots, and protests) over a classroom furnished with tables and desks wrapped in white paper. The artist’s white-gloved

sortes créent des écosystèmes où évoluent des communautés entières, offrant parallèlement des niches à des individualités distinctes. Ils créent également des strates de temporalités simultanées et des réseaux d’histoires qui coexistent en un même lieu.

Une nouvelle génération d’artistes utilise les technologies médiatiques pour explorer ces interfaces, ainsi que la signification de la *trans-localité* des espaces publics et des réseaux mobiles, configurations distinctes inscrites dans l’espace – ou souvent dans plusieurs espaces et plusieurs périodes à la fois. Comment ces pratiques artistiques amènent-elles de nouvelles formes d’art public et d’installations virtuelles *in situ*, tout en servant d’outil pour approfondir la communication et les formes d’art médiatique?

Cette évolution de la cartographie au-delà des simples représentations bidimensionnelles vers des espaces construits, dynamiques et à strates multiples est abordée dans une prochaine exposition d’art public, *Land/Slide: Possible Futures* (du 21 septembre au 13 octobre 2013)². Les organisateurs ont en effet invité trente artistes à travailler dans une variété de médiums (de la sculpture à la visualisation de données) pour transformer et repenser un village historique reconstitué au Markham Museum, près de Toronto. Les artistes doivent réinterpréter plus de trente maisons de pionniers construites entre 1820 et 1930 ainsi que huit mille artefacts historiques, dans le contexte des changements climatiques et d’un monde en transition. Travaillant à l’aide de journaux intimes numérisés, de projections 3D, de réalité augmentée (RA) et d’autres médias, les participants proposent de nouveaux aperçus du passé et de nouvelles avenues pour notre usage du territoire (*land*).

C’est l’exemple d’un espace public contemporain qui utilise les musées et les archives, souvent perçus comme figés et sans vie, pour créer des temporalités dynamiques et simultanées, auxquelles le public est invité à participer. Cette approche des archives et des collections par l’animation fait

hands hold photographs up one by one. The projected image is broken up by the physical space, fragmented across the architecture of the classroom, as the process of reading images is materialized. Thus, the still photographs of urban crowds that have been locked away for so long are reanimated by the video of the artist/archivist presenting them to us. Indeed, these moving images constitute pedagogical moments in which the archive is activated through the different digital and physical interfaces.

Similarly, in April 2013, artists David Colangelo and Patricio Davila produced a massive projection on the Archives of Ontario building at York University. In *30 moons many hands*, it appears as if hands are reaching

This project is an example of a contemporary form of public space that uses museums and archives, often seen as static and “dead,” to create dynamic simultaneous temporalities and invite participation by the public.

into the building and bringing forth various images from the archives for inspection. The images that emerge begin to tell the story of the Canadian adventurer Douglas Carr, who, in the late 1930s, traversed Europe and Africa by bicycle, a journey that he documented extensively through photography and film and that lasted, in his words, for “thirty moons.” The new availability of large-scale projectors and image-mapping informatics, along with the new attitudes of archivists who are valuing public access to images as equal in importance to their preservation, is encouraging the active participation by the public in the rereading of historical artefacts.

It was in the spirit of this openness that the director of the Markham Museum, Cathy Molloy, agreed to open the museum’s archive to the thirty artists in *Land/Slide*. The role of digital media is central to the exhibition, as the entire site will be enhanced with projections, audio walks, and an AR app that opens the archive, including previous cartographies that had long since vanished in this new, “levelled” (sub)urban space. What is changing in this iteration of urban space and temporal space is the interface among the built environment, the viewer, and the image. Canadian artists Jennie Suddick and Camille Turner have designed a series of guided audio walks through Markham that exhibition goers will be invited to download onto their smart phones. Suddick is interested in generational differences and has interviewed “old-timers” and a younger generation of Markham dwellers about the walks that they remember or like to take. Camille Turner is researching the history of black people in Markham and the slave trade in Ontario, narratives that she locates in the twenty-five-acre landscape of the museum’s property. Turner’s walk will be directed by AR markers embedded on buildings and geographical elements of the site. Filmmaker Philip Hoffman’s installation will be situated in the slaughterhouse on the museum grounds and will recall his years of working for the family business, Hoffman Meats in Kitchener, Ontario. He presents a series of small-scale projections visible only through the exterior of the building; viewers will peer through the holes in the barn board and witness scenes from the past. The tiny images that he is working with are made possible through small projectors that he is embedding in the wood and through small cameras such as the Go Pro, which can penetrate the building’s nooks and crannies. His installation

écho à diverses explorations récentes en art contemporain. Par exemple, l’exposition inaugurale du Ryerson Image Centre en 2012, *Archival Dialogues: Reading the Black Star Collection* montée par Peggy Gale et Doina Popescu, invitait huit artistes à « jouer » avec cette collection. Avec TAUT, Michael Snow projette des photographies de scènes de foules (manifestations, émeutes et protestations) sur une salle de classe dont les tables et les bureaux sont enveloppés de papier blanc. Les mains gantées de blanc de l’artiste présentent les photographies une à une. L’image projetée est fragmentée par l’espace physique de la salle où elle se matérialise. Ainsi, les images figées de ces rassemblements, après avoir été soustraites aux regards pendant des années, sont réanimées par l’installation vidéo de l’artiste/archiviste qui nous les présente. De fait, ces images en mouvement constituent des événements pédagogiques où les archives sont activées au moyen de différentes interfaces numériques et physiques.

En avril 2013, les artistes David Colangelo et Patricio Davila proposaient une projection similaire, utilisant comme imposante toile de fond l’édifice des Archives publiques de l’Ontario, sur le campus de l’Université York. *30 Moons Many Hands* créaient l’illusion que des mains s’introduisaient dans le bâtiment, dont elles tiraient diverses images pour les soumettre à notre inspection. Les images qui en émergeaient racontaient l’histoire de l’aventurier canadien Douglas Carr : celui-ci a traversé l’Europe et l’Afrique en bicyclette à la fin des années 1930, et il a documenté par de nombreuses photographies et films ce voyage qui a duré « trente lunes », selon son expression. L’apparition de projecteurs à grande échelle et de la cartographie par images numériques, ainsi que l’évolution de la mission d’archiviste, qui valorise désormais l’accès aux images autant que leur conservation, encouragent la participation active du public à la relecture des artefacts historiques.

C’est dans cet esprit d’ouverture que la directrice du Markham Museum a ouvert les archives du musée aux trente artistes de l’exposition *Land/Slide*. Les médiums numériques y tiendront un rôle central puisque l’ensemble du site sera mis en valeur par des projections, des parcours audio et une application RA qui donnera accès aux archives, incluant d’anciennes cartographies depuis longtemps disparues sous le nouvel espace (sub)urbain « niveau rue ». Cette nouvelle itération de l’espace urbain et de l’espace temporel s’articule autour de l’interface entre l’environnement construit, le spectateur et l’image. Les artistes canadiens Jennie Suddick et Camille Turner ont conçu une série de parcours audioguidés à travers Markham, que les visiteurs seront invités à télécharger sur leurs téléphones intelligents. Suddick s’intéresse aux différences générationnelles ; il a interviewé à la fois des habitants de longue date de Markham et la nouvelle génération sur leurs promenades préférées d’hier et d’aujourd’hui. Camille Turner conduit une recherche sur l’histoire des Noirs à Markham et le commerce des esclaves en Ontario ; ces récits seront répartis dans les vingt-cinq acres de terrain appartenant au musée. Le parcours sera relié à des marqueurs RA intégrés aux édifices et aux éléments géographiques du site. L’installation du cinéaste Philip Hoffman, évoquant ses années au sein de l’entreprise familiale Hoffman Meats à Kitchener (Ontario), se tiendra dans l’ancien abattoir situé sur le terrain du musée. Il présente une série de mini-projections que l’on pourra voir uniquement depuis l’extérieur du bâtiment, en regardant à travers des ouvertures dans les murs de planches, où se dissimulent ces scènes du passé. Les images réduites avec lesquelles Hoffman travaille sont réalisées grâce à des petits projecteurs fixés dans le bois, et des caméras miniatures comme la Go Pro, qui peuvent s’insérer dans les creux et fissures des bâtiments. Son installation raconte l’industrialisation massive de la production de viande au Canada, l’histoire cachée d’un

Patricio Davila & Dave Colangelo, *30 Moons, Many Hands*, 2013, video projection / projection vidéo

tells the story of the massive industrialization of the meat industry in Canada, a hidden history of carnage. The small and large images, like the audio projects, feature the flexibility and portability made possible through advances in digital imaging and projection.

In July 2012, Markham became one of Canada's newest cities – previously a suburb located twenty minutes north of Toronto – with a population of over 300,000 and growing. It claims to be Canada's hi-tech capital, as there are a number of large companies in the area, such as IBM, Motorola, Toshiba, Lucent, Honeywell, and Apple. It is also the most demographically diverse municipality in Canada, with East and South Asian residents (many of them newly arrived immigrants) making up more than 65 percent of the population. *Land/Slide* is concerned not only with different interpretations of history but also with the different interpretations and memories of landscape that this ethnic diversity represents, and with the different possibilities for ecological and social sustainability that these hold. Markham serves as a case study through which to develop a community conversation and critical reflection on the future of land use in Toronto's outer municipalities. What is the future of development in one of the fastest-growing regions in North America, the exhibition asks, and what impact will such development have on our shared sense of what land means in terms of food, ecology, and the inherent value of nature?

Internationally acclaimed Chinese artist Xu Tan is featured in *Land/Slide*. Xu has been carrying out a residency in Markham for the past several months and is seeking to understand the Chinese diaspora living there. He is curating his own Chinese pavilion featuring members of the Chinese community – Elvis impersonators, immigration consultants, chefs, and people who have created not-for-profit organizations to help newcomers acclimatize to their new environment. The pavilion will be an architecturally stunning structure to reflect this cultural specificity of Markham; audio and video interviews will be downloadable through the AR app designed for the exhibition.

carnage. L'échelle variable des images, tout comme les parcours audioguidés, témoigne de la flexibilité et de la mobilité apportées par les progrès en imagerie numérique et en projection.

En juillet 2012, Markham (ancienne commune de banlieue située à vingt minutes au nord de Toronto) devenait l'une des plus récentes villes du Canada, avec une population de plus de 300 000 habitants. Elle revendique le titre de capitale canadienne de la haute technologie, de nombreuses entreprises internationales étant installées dans le secteur, dont IBM, Motorola, Toshiba, Lucent, Honeywell et Apple. C'est aussi la municipalité canadienne dont la population est la plus diversifiée, puisque 65 % des résidents sont originaires du sud et de l'est de l'Asie (parmi lesquels beaucoup d'immigrants récents). *Land/Slide* s'intéresse à différentes interprétations de l'histoire, mais aussi aux diverses interprétations et mémoires

Land/Slide s'intéresse à différentes interprétations de l'histoire, mais aussi aux diverses interprétations et mémoires du paysage que cette variété ethnique implique, et aux différentes perspectives de développement durable écologique et social qu'elle offre.

du paysage que cette variété ethnique implique, et aux différentes perspectives de développement durable écologique et social qu'elle offre. Markham sert de terrain expérimental pour l'élaboration d'un échange communautaire et d'une réflexion critique sur l'usage futur du territoire dans les municipalités entourant Toronto. Quelle forme prendra le développement dans l'une des régions d'Amérique du Nord où la croissance est la plus rapide, et quelles conséquences aura-t-il sur notre perception commune de ce que le territoire signifie en termes de ressources alimentaires, d'écologie et la nature dans sa valeur intrinsèque? Ces questions sont au centre de l'exposition.

Jennie Suddick, *Land/Slide*, 2013, installation (interviews of different generations of Markham citizens about their favourite walks and memories of landscape / entrevues avec différentes générations de citoyens de Markham à propos de leurs promenades favorites et de leurs souvenirs de paysages)

Computer programmer and artist Mark David Hosale is working with the Los Angeles architect Jean-Michel Crettaz to create *Quasar 4.0*, a massive, web-like sound and light sculpture some eighty feet long; it will sit in the museum's gallery at the centre of the exhibition. The sculpture is made up of an array of crystalline elements and fibre-optic strands, which are supported by an intricate metallic substructure inspired by quantum loops. Resembling an octopus, it is an advanced composite of systems that measures and processes information from three different sources. First is the body heat of viewers in the gallery, which will form an interactive base that activates sound and colour aspects of the structure. Second is meteorological information from three weather stations in the Antarctic, which includes data streams and observations from the year prior to the exhibition. Third is geological information that cartographers have been extracting from the nearby 1.8 million hectares of protected greenbelt land in southern Ontario – the largest greenbelt in the world and one of the most innovative strategies for combating the effects of climate change. Connected to the sculpture is a triptych of screens that provide tangible information (descriptions, maps, photographs, visualizations) that feeds into the *Quasar 4.0* archival network, where past and future come together.

Indeed, this exhibition transforms the museum into a robust network – one that is not simply about safeguarding the past behind glass vitrines for passive viewers to look at. *Land/Slide: Possible Futures* will open a gateway between past and future. It will create a space of multiple interactions between virtual and real cartographies – from the micrological elements of located stories of migration and indigenous voices to cosmological visualizations of geological data that tell us about our planet in transition.

1 Valérie November, Eduardo Camacho-Hübner, and Bruno Latour, "Entering a Risky Territory: Space in the Age of Digital Navigation," *Environment and Planning D: Society and Space*, 28 (2010): 586. 2 www.landslide-possiblefutures.com.

Janine Marchessault is a Canada Research Chair in Art, Digital Media and Globalization at York University in Toronto. She is the director of the Visible City Project at York University, which is examining urban art cultures in the twenty-first-century city. She is the author of *McLuhan: Cosmic Media* (Sage, 2005) and co-editor of *Fluid Screens, Expanded Cinema* (UTP, 2007). In 2009, she co-curated the *Leona Drive Project*, a site-specific exhibition in six vacant 1940s bungalows in Willowdale, Ontario. She was

Xu Tan, artiste chinois de renommée internationale, participe également à *Land/Slide*. Xu est en résidence depuis plusieurs mois à Markham, où il étudie la communauté chinoise. Dans le pavillon qu'il monte pour l'exposition figurent des membres de cette communauté – sosies d'Elvis, consultants en immigration, chefs et initiateurs d'organismes à but non lucratif assignés à aider les nouveaux arrivants à s'adapter à leur environnement. Le pavillon se démarquera par son architecture, afin de refléter la spécificité multiculturelle de Markham ; des entrevues audio et vidéo seront téléchargeables, grâce à l'application RA conçue pour l'exposition.

L'artiste numérique et programmeur Mark David Hosale collabore avec l'architecte de Los Angeles Jean-Michel Crettaz pour élaborer *Quasar 4.0*, une immense sculpture de son et lumière mesurant environ quatre-vingts pieds de long, qui sera placée dans le hall du musée, au centre de l'exposition. La sculpture se compose d'une variété d'éléments cristallins et de câbles à fibre optique, soutenus par une structure métallique complexe inspirée des boucles quantiques, et dont la forme générale rappelle celle d'une pieuvre. Ce dispositif avancé de systèmes composites mesure et analyse les informations provenant de trois sources différentes : la première est la chaleur corporelle émise par les visiteurs du musée, formant une base interactive qui active les dimensions sonores et colorées de la structure ; la seconde consiste en un ensemble d'observations et flux de données provenant de trois stations météorologiques situées dans l'Antarctique, recueillis principalement au cours de l'année précédant l'exposition ; la troisième rassemble des informations géologiques que les cartographes ont extraites d'une ceinture de verdure couvrant presque 1,8 million d'hectares dans le sud de l'Ontario, ce qui représente la plus vaste ceinture verte du monde et l'une des stratégies les plus novatrices pour combattre les effets des changements climatiques. Un triptyque d'écrans relié à la sculpture offrira un aperçu tangible du réseau de données (descriptions, cartes, photographies, visualisations) archivées et traitées par *Quasar 4.0*, où le passé et le futur se rencontrent.

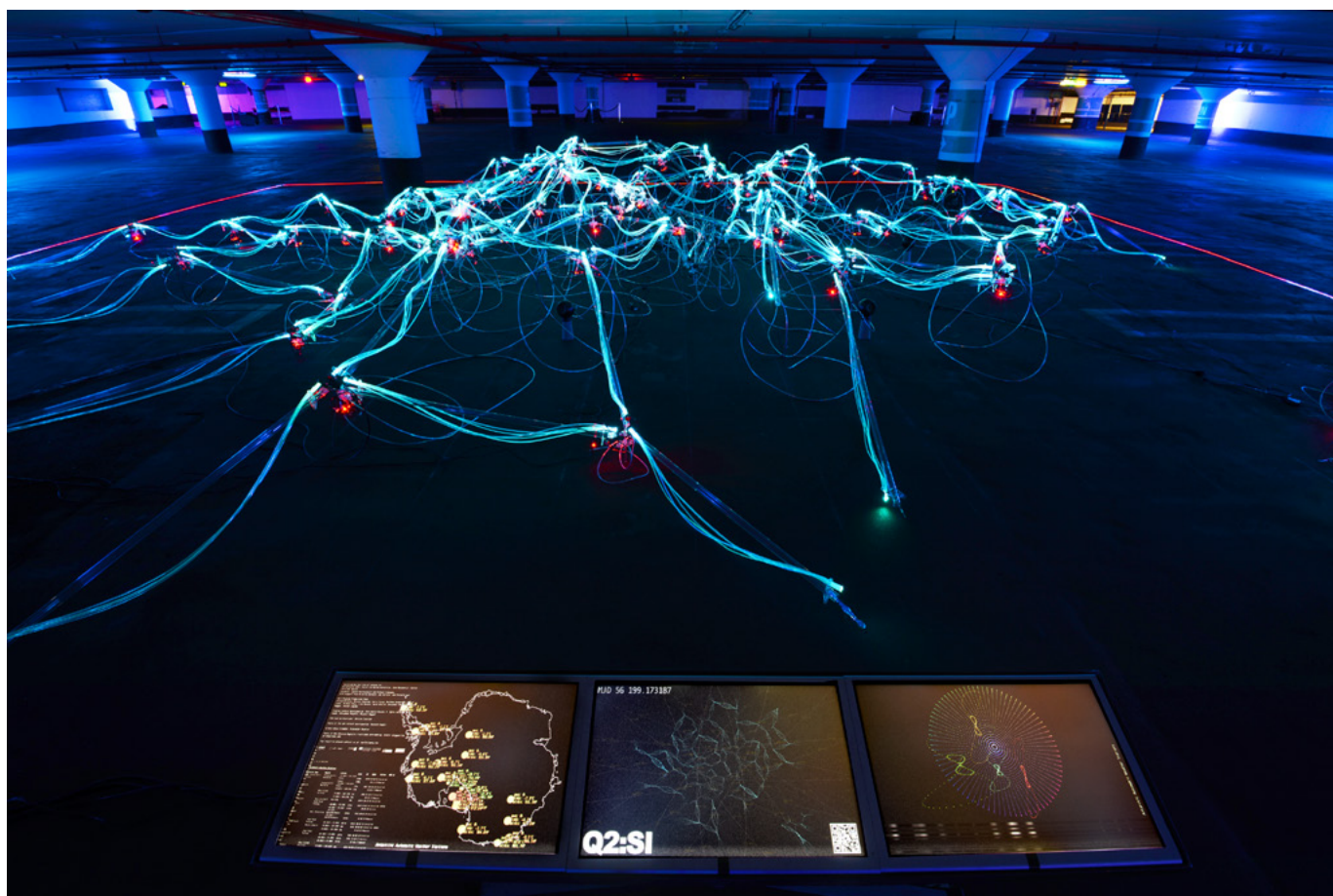
De fait, cette exposition transforme le musée en un solide réseau, un lieu ouvert qui ne se contente plus de préserver le passé derrière des vitrines pour le montrer à des visiteurs passifs. *Land/Slide: Possible Futures* ouvrira un portail entre le passé et le futur, ménageant un espace pour de multiples interactions entre les cartographies réelles et virtuelles – depuis les éléments micrologiques et localisés des récits de migration et des voix indigènes, jusqu'aux visualisations cosmologiques des données géologiques qui nous parlent de notre planète en transition. Traduit par Emmanuelle Bouet

co-curator of the 2012 Toronto Nuit Blanche monumental project, “Museum for the End of the World,” at Nathan Phillips Square in Toronto. Her latest project is *Land/Slide: Possible Futures*, a multi-sector site-specific exhibition that brings together over thirty artists to look at future land uses in one of Canada’s fastest-growing regions. She recently received the Trudeau Fellowship to support her research and curatorial practices in the area of public art and civic cultures.

www.landslide-possiblefutures.com

1 Valérie November, Eduardo Camacho-Hübner et Bruno Latour, « Entering a Risky Territory: Space in the Age of Digital Navigation », *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 28, 2010, p. 586. 2 www.landslide-possiblefutures.com

Janine Marchessault est titulaire d'une Chaire de recherche du Canada en art, médiums numériques et mondialisation à l'Université York de Toronto. Elle est directrice du Visible City Project à l'Université York, qui examine l'univers de l'art urbain au XXIe siècle. Elle est l'auteur de *McLuhan: Cosmic Media* (Sage, 2005) et co-rédactrice de *Fluid Screens, Expanded Cinema* (UTP, 2007). En 2009, elle a monté en collaboration *THE LEONA DRIVE PROJECT* une exposition spécifiquement conçue pour six bungalows inoccupés des années 1940 situés à Willowdale, Ontario. Elle a également participé en tant que commissaire au projet monumental du Nathan Phillips Square, *Museum for the end of the World*, pour la Nuit Blanche 2012 à Toronto. Son dernier projet en cours est *Land/Slide: Possible Futures*, une exposition où plus de trente artistes issus de divers domaines proposeront des créations in situ sur l'avenir du territoire dans l'une des régions du Canada où la croissance est la plus rapide. Marchessault a récemment reçu une bourse de la Fondation Trudeau, qui souligne son apport en termes de recherche et de commissariat au domaine des arts publics et des cultures civiques.

Jean-Michel Crettaz & Mark-David Hosale (with Duly Lee, Michaela Neus, F. Myles Sciotto, and Marco Verde), *Quasar 2.0: Star Incubator*, 2012, immersive interactive light and sound installation / installation immersive et interactive son et lumière, photo: Walter Willems