

Marc Audette

Art Class 010

JANUARY 13 TO FEBRUARY 11 2012

G44 CENTRE FOR CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY

Marc Audette

Art Class 010

January 13 to February 11, 2012

Images © 2011 Marc Audette

ISBN 978-0-9865919-9-0

401 Richmond St W
Suite 120
Toronto, Ontario
Canada M5V 3A8

TEL 416.979.3941
FAX 416.979.1695
info@gallery44.org
www.gallery44.org

GALLERY HOURS

Tuesday to Saturday
11 am to 5 pm

cover

MARC AUDETTE, *Point de fuite* from the series *Art Class 010*, multidimensional chromogenic print and photo/video installation, 2009/10

> MARC AUDETTE, *David I* from the series *Art Class 010*, 61.5 cm x 93 cm Giclée on vellum, 2009/10

couverture

MARC AUDETTE, *Point de fuite* de la série *Classe D'art 010*, papier chromogène multidimensionnel et installation photo/vidéo, 2009/10

> MARC AUDETTE, *David I* de la série *Classe D'art 010*, 61.5 cm x 93 cm Giclée papier vellum, 2009/10

GALLERY 44 CENTRE FOR CONTEMPORARY PHOTOGRAPHY is a non-profit artist-run centre committed to photography as a multi-faceted and ever-changing artform. Founded in 1979 to establish a supportive environment for the development of photography, Gallery 44's mandate is to provide a context for reflection and dialogue on contemporary photography and its related practices. Gallery 44 offers exhibition and publication opportunities to national and international artists, award-winning education programs, and affordable production facilities for artists. Through its programs, Gallery 44 is engaged in changing conceptions of the photographic image and its modes of production.

GALLERY 44 acknowledges the Exhibition Programming Committee: Lise Beaudry, Elisa Coish, Dianne Davis, Alice Dixon, Colwyn Griffith, Alex Kisilevich, Isabel M. Martinez.

Registered Charity #11924 7310 RR0001

Marc Audette remercie le Conseil des arts de l'Ontario et la famille Chalmers de leurs appuis.

Marc Audette would like to thank the Ontario Arts Council and the Chalmers family for their support.

Emily Falvey would like to acknowledge the Conseil des arts et des lettres du Québec.

DIRECTOR
Lise Beaudry

EXHIBITION COORDINATOR
Alice Dixon

EDUCATION COORDINATOR
sojin Chun

MEMBERSHIP &
FACILITIES COORDINATOR
Stuart Sakai

EDITING
Alice Dixon and Gaye Jackson
DESIGN
Zab Design & Typography

BOARD OF DIRECTORS

Marvin Antonio

Kim Atkins

Sarah Beatty-Russell

Jack Martin

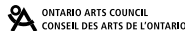
Anne Maureen McKeating

Taimaz Moslemian

Helena Raposo

Jeff Rozdeba

Laurence Siegel

Gallery 44 is starting the year 2012 with a solo exhibition by Toronto-based artist Marc Audette. Since the mid-eighties, Audette, as an artist and a teacher, has been making important contributions to the discourse on contemporary photography and arts education. His new body of work titled *Art Class 010* speaks to both these experiences, and to the processes of image making itself.

As an artist-run centre, Gallery 44 is committed to new ideas and initiatives in artistic practices and to supporting artists by providing the time and space for artistic

process and risk taking. Engaged with similar ideas of pushing the boundaries in photography, Audette's large-scale backlit images depict models entering light sources, or, as in Audette's photo-based installation, crossing the boundary of the image plane. His explorations of form and idea run parallel in each work.

We thank Emily Falvey for her informative and enthralling essay in which she contextualizes Audette's artwork by directly challenging the norms in education and art. Thank you to Marie Claire Forté for her translation of Falvey's essay into French.

Our appreciation also extends to Gallery 44's members, the board of directors, our partners, funders and other supporters.

LISE BEAUDRY, *Director*

ALICE DIXON, *Exhibition Coordinator*

Gallery 44 lance l'année 2012 avec une exposition solo de Marc Audette, artiste établi à Toronto. Il contribue beaucoup au discours sur la photographie contemporaine et l'enseignement en arts, et ce, depuis le milieu des années 1980 à titre d'artiste et d'enseignant. Son nouveau corpus intitulé *Classe d'art 010* intègre ces expériences et au processus même de création d'images.

Centre d'artistes autogéré, Gallery 44 défend les nouvelles idées et initiatives dans la pratique artistique et soutient les artistes en leur fournissant du temps

et un lieu pour cultiver leur processus artistique et prendre des risques. Audette s'investit dans le décloisonnement de la photographie. Ses grandes images rétroéclairées présentent des modèles vivants qui pénètrent des sources lumineuses, ou, dans son installation photographique, qui traversent la frontière du plan de l'image. Ses explorations de la forme et de l'idée se déploient en parallèle dans chaque œuvre.

Nous remercions Emily Falvey pour son texte informatif et captivant. Elle s'en prend directement aux normes de l'enseignement et de l'art pour mettre en contexte les créations d'Audette. Merci à Marie Claire Forté pour sa traduction en français du texte de Falvey.

Nous remercions également les membres de Gallery 44, le conseil d'administration, nos partenaires, nos subventionneurs et tous nos autres collaborateurs.

LISE BEAUDRY, *directrice*

ALICE DIXON, *coordonnatrice des expositions*

FREE ASSOCIATIONS

by EMILY FALVEY

6

In his unique work, *The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation*, published in 1987, French philosopher Jacques Rancière mingles his own words with those of Joseph Jacotot, an 18th-century French pedagogue whose radical message of intellectual emancipation unsettled much of Europe. Both hailed and excoriated for developing a method that enabled illiterate parents to teach their children to read, Jacotot believed that all people were equally intelligent and that knowledge and explication were not required to teach. This conviction was borne out by experiments he

conducted with unilingual Flemish children, teaching them to read fluent French—even though he knew no Flemish—simply by giving them a copy of Fénelon’s *Les aventures de télémaque*.¹ Since writing about this exceptional, yet sadly forgotten figure, Rancière has gone on to consolidate his own theory of emancipation, one that pays particular attention to art. While this body of work is often dizzying in its intricacies, at its core lies an idea of equality as something that is not given or claimed, but practiced and verified.² For Rancière, this process is both an “intellectual adventure” and a “poetic labour of translation,”³

an undertaking enabled by our innate capacity to compare and make connections without prior knowledge. It is this natural ability that is deliberately “stultified” by institutional forms of learning based upon mastery.

In advanced capitalist societies such as ours, the possibility of learning for oneself according to one’s own intellectual bent has little or no economic value. Indeed, such a project threatens capitalist norms, which are based upon advancement and the exploitation of “inferiors.” Attempts at intellectual autonomy are, therefore, almost always dismissed as radical or amateur, and the only “self-made” person worth admiring is typically a wealthy one. Despite all rhetoric to the contrary, this tendency is particularly evident in the visual arts, where the ideal of avant-garde experimentation has been replaced with the glamour of business tycoons (art stars) and networks of accredited arts professionals (professors, curators, critics, and scholars). The erosion of the value of a BFA is an important indication of the professionalization of art. Against this backdrop, the notion of independently

figuring out a studio practice is not very alluring, and those who attempt it frequently end up enrolled in MFA programs. Although famously synonymous with social critique, contemporary art is strangely loath to acknowledge this state of affairs.

Marc Audette’s recent photographic series, *Art Class 010*, represents an interesting response to this situation, as it emerges from a double engagement with teaching and questioning forms of indoctrination. Known for uncanny, almost cinematic photographs and installations that explore visual codes or languages, Audette’s practice, while not overtly political, is deeply invested in challenging what he calls “the dogma of the image.” Previous bodies of work have, for example, explored the intersection between digital and analogue technologies by focusing on certain corporate mythologies, such as slogans that present digital colour or high-definition as “truer than life,” or the idea that investment in technology equals innovation.

While these and similar concerns are still evident in *Art Class 010*, they have

7

MARC AUDETTE,
Artiste et modèle from the
series *Art Class 010*,
122 cm x 91.5 cm Giclée on
vellum, 2009/10

MARC AUDETTE, *Artiste
et modèle* de la série
Classe D'art 010,
122 cm x 91.5 cm Giclée
papier vellum, 2009/10

been joined by a growing interest in the “exchange of knowledge” that takes place in a classroom, and particularly in a visual arts context. Originally trained as a painter, Audette has mined the great pedagogical themes of painting and drawing for this work, filling his compositions with references to still life, life drawing, perspective, foreshortening, chiaroscuro, and drapery studies. Unlike his previous work, which emphasized

digital technologies, these images were all shot using slide film, which is quickly disappearing from the market despite being hailed for its rich colour and archival properties. The choice of this anachronistic medium is not accidental, as it plays both literally and figuratively on the tension between ideals of conservation and advancement, while also recalling another, now defunct aspect of art school: the slide projector.

Art Class 010 consists mainly of a series of peculiar *tableaux vivants* composed and photographed in the university classroom where Audette teaches. Often backlit or projected like slides, the surreal logic of these images—in which visual motifs run into each other and seem connected by free association rather than reason—is at odds with traditional pedagogical formats based upon the orderly transmission of knowledge. Instead, playful ingenuity and narrative invention conspire to create a kind of art school unconscious filled with overlooked potential. In this unexplored realm, life-drawing models perch atop modified furniture, their heads disappearing into white rectangles of

fluorescent light, and precariously arranged drawing tables give lessons in vanishing point perspective and *mise-en-abîme*. Deliberate, complex, and thoroughly self-reflexive, *Art Class 010* reveals its “artistry” without sacrificing an atmosphere of spontaneity or creative sovereignty. It thus reconfigures the classroom as a lab or atelier in which motifs and ideas are explored horizontally, emphasizing the free play of intuition, rather than hierarchies designed to reproduce class division.

Similar in its creative approach to *Apartment, 5 A* (2009)—an intriguing photographic project Audette realized in a small apartment he rented during a two-month residency in Buenos Aires, Argentina—*Art Class 010* creates provocative associations from a seemingly limited array of subjects and materials. As Mary Reid recently noted in a review of the work, “Audette’s choice of subject matter is not surprising, but what is unexpected is the variety and depth of information he is able to mine.”⁴ This sense of the remarkable or unanticipated is part of Audette’s refreshingly non-didactic approach, one that attempts to

balance social critique with an aesthetic of possibility and inquisitiveness. This kind of equilibrium is difficult to achieve, and in the absence of ability many artists revert to worn out critical strategies, such as irony and appropriation. Sadly, in the 21st century such strategies increasingly depend upon the very social inequities they seek to unmask or challenge. Unlike many now thoroughly institutionalized forms of social critique, *Art Class 010* reminds us that the most effective and affective lessons of our lives may be learned anywhere—even in a “stultifying” classroom—simply by valuing the abilities of our own minds and allowing them to engage freely with the world around us.

¹ *Les aventures de télémaque* (*The Adventures of Telemachus*) is a novel written by François Fénelon, Archbishop of Cambrai, which was first published in 1699. Ultimately a satire of the reign of Louis XIV, the book tells the story of Ulysses’ son Telemachus. Its themes of peace, simplicity, and fraternity made it very popular with 18th century thinkers, such as Jean Jacques Rousseau and Montesquieu.

² Jacques Rancière, *The Ignorant Schoolmaster*:

Five Lessons in Intellectual Emancipation, trans. Kristin Ross (Stanford, CA: Stanford University Press, 1991), 137.

³ Jacques Rancière, *The Emancipated Spectator*, trans. Gregory Elliott (London, New York: Verso, 2009), 10–11.

⁴ Mary Reid, “Marc Audette: An Education,” *Canadian Art Online*, January 6, 2011, www.canadianart.ca/online/reviews/2011/01/06/marc_audette

Associations libres

par EMILY FALVEY

MARC AUDETTE,
David 2 from the series *Art Class 010*,
142 cm x 142 cm Giclée print, 2009/10

MARC AUDETTE, *David 2* de la série *Classe
D'art 010*, 142 cm x 142 cm Giclée papier, 2009/10

10

Dans son ouvrage unique *Le maître ignorant : Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*, publié en 1987, le philosophe français Jacques Rancière mêle ses propos à ceux de Joseph Jacotot, pédagogue français du 18e siècle dont le message radical d'émancipation intellectuelle bouleverse l'Europe à l'époque. À la fois louangé et condamné pour le développement d'une méthode qui permettait à des parents analphabètes d'enseigner la lecture à leurs enfants, Jacotot croyait que tous étaient d'intelligence égale et que la connaissance et l'explication n'étaient pas nécessaires à

l'enseignement. Il acquiert cette conviction à la suite d'expériences qu'il fait avec des enfants unilingues flamands à qui il enseigne la lecture du français – même s'il ne parle pas flamand – en leur donnant une copie de *Les aventures de télémaque* de Fénelon.¹ Après avoir écrit sur ce personnage exceptionnel, mais tristement oublié, Rancière développe sa propre théorie sur l'émancipation, particulièrement en ce qui a trait à l'art. Ce corpus d'une complexité souvent enivrante recèle à la base l'idée suivante : « l'égalité ne se donne ni se revendique, elle se pratique, elle se

vérifie ». ² Pour Rancière, ce processus est à la fois une « aventure intellectuelle » et un « travail poétique de traduction », une pratique rendue possible par notre capacité innée à comparer et à faire des liens sans connaissances préalables. ³ Cette capacité naturelle serait délibérément « abrutie » par les modèles d'apprentissage institutionnalisés basés sur la maîtrise.

Dans des sociétés capitalistes avancées comme la nôtre, apprendre soi-même selon sa curiosité intellectuelle n'a peu ou pas de valeur économique. En effet, un tel projet d'apprentissage menace les normes capitalistes fondées sur l'avancement personnel et l'exploitation de personnes « inférieures ». L'effort de l'autonomie intellectuelle est ainsi presque toujours perçu comme radical ou amateur ; d'ordinaire, la personne qui est son propre maître et qui mérite l'admiration sera riche. Malgré la rhétorique qui voudrait une réalité autre, cette tendance est particulièrement visible en art visuel : l'idéal d'une avant-garde expérimentale a été remplacé par une fascination pour les magnats en affaires (*art stars*) et les réseaux de professionnels accrédités (professeurs, commissaires,

critiques et chercheurs). L'érosion de la valeur d'un baccalauréat en beaux-arts indique clairement la professionnalisation de la discipline. Dans le présent contexte, l'attrait du développement d'une pratique indépendante en studio est plutôt faible et ceux qui s'y donnent se retrouvent souvent inscrits dans un programme de maîtrise. Et malgré que le milieu de l'art contemporain soit largement reconnu comme synonymique à la critique sociale, c'est avec une étrange réticence qu'il reconnaît l'état des lieux.

La récente série de photographies de Marc Audette, *Classe d'art 010*, représente une réponse intéressante à cette conjoncture. Elle émerge d'un engagement double envers l'enseignement et la remise en question de formes d'endoctrinement. Audette est reconnu pour ses photographies et installations étranges, presque cinématographiques, qui explorent des codes ou des langages visuels. Si sa pratique n'est pas expressément politique, il s'investit néanmoins à mettre au défi ce qu'il nomme « le dogme de l'image ». Par exemple, dans ses créations antérieures, il explore l'intersection des technologies

numériques et analogues. Il se penche sur certaines mythologies d'entreprise : des slogans qui présentent la couleur ou la haute définition comme « plus vraie que la réalité », ou l'idée que d'investir dans la technologie équivaut à l'innovation.

Si *Classe d'art 010* affiche ces préoccupations et d'autres semblables, un intérêt grandissant pour le « partage de connaissances » – particulièrement celui qui a lieu dans une salle de classe, particulièrement en art visuel – est aussi manifeste. Formé à la base comme peintre, Audette puise les grands thèmes pédagogiques de la peinture et du dessin dans cette série. Il emplit ses compositions de nature morte, de dessin de modèle vivant, de perspective, de clair-obscur et d'étude de draperie. Contrairement à ses œuvres antérieures qui mettaient l'accent sur les technologies numériques, il travaille avec la pellicule à diapositive, un support qui disparaît rapidement du marché, malgré qu'il soit célébré pour ses couleurs riches et ses propriétés en archivistique. Le choix d'un média anachronique n'est aucunement aléatoire ; Audette joue littéralement et figurativement sur la tension entre les

idéaux de préservation et le progrès. Il rappelle aussi un objet maintenant désuet de l'école de beaux-arts : le projecteur à diapositives.

Classe d'art 010 constitue principalement une singulière série de tableaux vivants, composés et photographiés dans le local à l'université où Audette donne cours. Souvent rétroéclairées ou projetées comme des diapositives, les images d'une logique surréelle s'opposent aux formats pédagogiques traditionnels basés sur la transmission ordonnée de connaissances. Les motifs visuels se chevauchent et semblent se lier par association libre plutôt que par raisonnement méthodique. Ingéniosité ludique et inventivité narrative s'accordent pour créer une sorte d'inconscient d'école de beaux-arts empli de potentiel insoupçonné. Dans ce terrain vierge, des modèles vivants se juchent sur des meubles modifiés, leurs têtes disparaissent dans des rectangles blancs de lumière fluorescente ; une pile bancale de tables de dessin donne des leçons sur le point de fuite et la mise en abîme. Délibéré, complexe et rigoureusement réflexif, *Classe d'art 010* révèle son « art » sans sacrifier la

MARC AUDETTE,
Lyne 2 from the series *Art Class 010*, 122 cm x 91.5 cm
Giclée on vellum, 2009/10

MARC AUDETTE, *Lyne 2*
de la série *Classe D'art 010*,
122 cm x 91.5 cm Giclée
papier vellum, 2009/10

spontanéité ou la souveraineté créative. Une reconfiguration du laboratoire ou de l'atelier s'opère ; les motifs et idées s'explorent de façon horizontale. Plutôt que des hiérarchies conçues pour reproduire les divisions d'une classe, c'est le libre cours de l'intuition qui prend l'avant-plan.

MARC AUDETTE,
Rahim from the series *Art Class* 010,
122 cm x 91.5 cm Giclée on vellum, 2009/10

MARC AUDETTE, *Rahim* de la série *Classe
D'art* 010, 122 cm x 91.5 cm Giclée papier
vellum, 2009/10

L'approche créative de *Classe d'art* 010 s'apparente à celle d'*Appartement*, 5 A (2009), un projet photographique intrigant qu'Audette réalise dans un petit appartement qu'il loue lors d'une résidence de deux mois à Buenos Aires, Argentine : une gamme en apparence limitée de sujets et de matériaux crée des associations provocantes. Mary Reid le note dernièrement dans une critique : « Ce qui surprend dans le travail d'Audette n'est pas le choix de matière, mais bien la variété et la profondeur de l'information qu'il réussit à puiser dans cette matière ».⁴ Le remarquable, l'inattendu, cela fait partie de la proposition non didactique et fraîche d'Audette, qui tente de calibrer la critique sociale et une esthétique de possibles et de questions. Il est difficile de trouver ce genre d'équilibre ; faute de moyens, de nombreux artistes recourent à des stratégies critiques usées, comme l'ironie et l'appropriation. Tristement, au

21e siècle, de telles stratégies dépendent de plus en plus des iniquités sociales qu'elles tentent de démasquer ou de mettre au défi. Contrairement aux multiples formes institutionnalisées et actuelles de critique sociale, *Classe d'art* 010 nous rappelle que les leçons les plus efficaces et sensibles de la vie s'apprennent n'importe où, même dans une salle de classe « abrutissante ». Il faut simplement valoriser notre intelligence et nous permettre de nous engager librement dans le monde qui nous entoure.

¹ *Les aventures de Télémaque*, un roman de François Fénelon, archevêque de Cambria, est publié pour la première fois en 1699. Une satire sur le règne de Louis XIV, le livre raconte l'histoire de Télémaque, fils d'Ulysse. Les thèmes de la paix, de la simplicité et de la fraternité rendent le roman très populaire auprès de penseurs du 18e siècle tels que Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu.

² Jacques Rancière, *Le maître ignorant*, Paris, Librairie Arthème Fayard, 1987, p. 227.

³ Jacques Rancière, *Le spectateur émancipé*, Paris, La fabrique éditions, 2006, p. 16.

⁴ Mary Reid, « Marc Audette: An Education », *Canadian Art Online*, 6 janvier 2011, www.canadianart.ca/online/reviews/2011/01/06/marc_audette