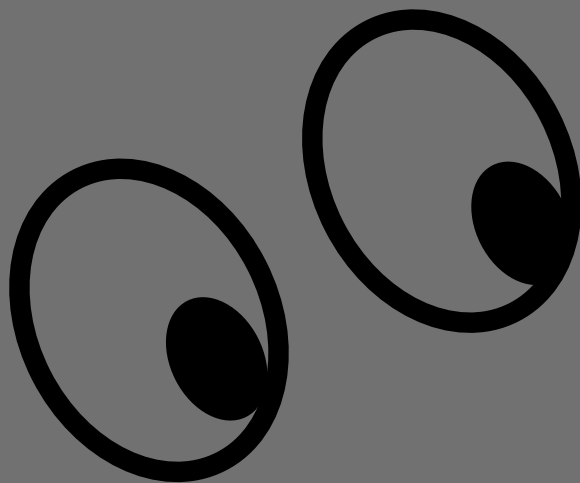

L'avenir

ooking
ward)

BNLMTL 2014

La Biennale
de Montréal

BNLMTL 2014 est une réalisation de La Biennale de Montréal
en coproduction avec le Musée d'art contemporain de Montréal

BNL
MTL

MUSÉE D'ART
CONTEMPORAIN
DE MONTRÉAL Québec

Ce livre est publié suite à la présentation de BNLMTL 2014, l'édition 2014 de La Biennale de Montréal, du 22 octobre 2014 au 8 février 2015.

BNLMTL 2014, *L'avenir (looking forward)*, est une réalisation de La Biennale de Montréal en coproduction avec le Musée d'art contemporain de Montréal.

Commissaires

Gregory Burke, Peggy Gale, Lesley Johnstone et Mark Lanctôt

Direction : Sylvie Fortin

Révision anglaise : Susan Le Pan et Judith Terry

Traduction : Érik Bordeleau, Monica Haim, Colette Tougas et Michèle Veubret

Révision des traductions :

Magalie Bouthillier, Sylvie Fortin, Colette Tougas et Laetitia Baya Yantren

Révision d'épreuves : Susan Le Pan (anglais) et Colette Tougas (français)

Stagiaire : Caroline Thérien

Conception graphique : Uniform

Impression : Quadriscan

Œuvres © les artistes, 2014

Textes © les auteurs, 2014

Publication © La Biennale de

Montréal, 2015

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015

Bibliothèque et Archives Canada, 2015

Tous droits de reproduction, d'édition, de traduction, d'adaptation, de représentation, en totalité ou en partie, réservés en exclusivité pour tous les pays. La reproduction d'un

extrait quelconque de cet ouvrage, par quelque procédé que ce soit, tant électronique que mécanique, en particulier par photocopie ou par microfilm, est interdite sans l'autorisation écrite de La Biennale de Montréal.

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada

Vedette principale au titre :

L'avenir = (Looking forward) : BNLMTL 2014

Catalogue d'une exposition tenue à Montréal du 22 octobre 2014 au 8 février 2015.

Texte en français et en anglais.

ISBN 978-2-9814722-0-5

1. Art - 21e siècle - Expositions.
I. Beech, Amanda. II. Fortin, Sylvie, 1963- . III. Biennale de Montréal.
IV. Titre : Looking forward.

N6496.3.C3M6 2015c

709.05'1207471428

C2014-942091-9F

Distribution

La Biennale de Montréal
CP 39074, Succursale Saint-Alexandre
Montréal, QC H3B 0B2 Canada
www.bnmltl.org
info@bnmltl.org

This book is published following the presentation of BNLMTL 2014, the 2014 edition of La Biennale de Montréal, from October 22, 2014 to February 8, 2015.

BNLMTL 2014, *L'avenir (looking forward)*, is presented by La Biennale de Montréal and co-produced with the Musée d'art contemporain de Montréal.

Curators: Gregory Burke, Peggy Gale, Lesley Johnstone and Mark Lanctôt

Editor: Sylvie Fortin

Copy Editors: Susan Le Pan and Judith Terry

French Translators: Érik Bordeleau, Monica Haim, Colette Tougas and Michèle Veubret

Translation Editors: Magalie Bouthillier, Sylvie Fortin, Colette Tougas and Laetitia Baya Yantren

Proofreaders: Susan Le Pan (English) and Colette Tougas (French)

Intern: Caroline Thérien

Graphic Design: Uniform

Printing: Quadriscan

Artworks © the artists, 2014

Texts © the authors, 2014

Publication © La Biennale de

Montréal, 2015

Legal Deposit

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2015
Library and Archives Canada, 2015

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission of La Biennale de Montréal.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec and Library and Archives Canada cataloguing in publication

Main entry under title:

L'avenir = (Looking forward): BNLMTL 2014

Catalogue of an exhibition held in Montréal from October 22, 2014 to February 8, 2015.

Text in French and English.

ISBN 978-2-9814722-0-5

1. Art, Modern - 21st century - Exhibitions. I. Beech, Amanda.
II. Fortin, Sylvie 1963- .
III. Biennale de Montréal.
IV. Title : Looking forward.

N6496.3.C3M6 2015c

709.05'1207471428

C2014-942091-9E

Distribution

La Biennale de Montréal
P.O. Box 39074, Saint-Alexandre
Montréal, QC H3B 0B2 Canada
www.bnmltl.org
info@bnmltl.org

Introduction Sylvie Fortin	144	Every Accident Produces a New Technology Gean Moreno + Benjamin H. Bratton	190
L'avenir (looking forward) Gregory Burke	149	Our Latest Greatest Hope Richard Ibghy + Marilou Lemmens	200
Wide Eyes Peggy Gale	160	Curators and Authors	206
A Free Miranda Mark von Schlegell	166	Illustrations	82
The Present Feeling: Contemporary Art and the Question of Time Erik Bordeleau, Erin Manning, Brian Massumi, Toni Pape, Ronald Rose-Antoinette, Adam Szymanski, Alanna Thain	174	Works Artists	220 228
Future Impossible? Thinking the Image without Crisis Amanda Beech	182	Partners	232

Our Latest Greatest Hope

Out of countless photographs of mysterious planets and breathtaking nebulae taken from the distant reaches of outer space, it is both surprising and unsurprising that it is a graphic, uncensored, full-frontal representation of a fully illuminated Earth that has most captured the human imagination. Snapped in 1972 by the crew of Apollo 17 – as if the earth had extended an arm in the form of an astronaut – *Blue Marble* is one of the earliest and most expensive selfies ever taken.

This image became the powerful symbol of a new brand of humanism, inducting every individual, regardless of class or origin, into the “Family of Man.” For environmental activists, the image made it clear that what appeared as a disparate collection of rivers, forests, land masses and countless varieties of life formed one interdependent ecological system – a precarious and isolated entity cast amidst the vastness of space. *Blue Marble* presented Earth back to humanity as its one and only home and hope – to be nurtured and protected.

In retrospect, coming as it did just prior to the wave of neoliberalisms that swept the world, this symbol of Earth as a small, interconnected realm without boundaries or borders can be seen as a harbinger of the decades of economic globalization that followed. Today, this startling image could easily be put to use as a banal cover of a WTO report – if it hasn’t already. The planet has become a place where everything and anything – land, water, air, plants, animals but also the products of our culture, our heritage, our know-how, our innermost thoughts and our most violent struggles – is up for sale to the highest bidder for transformation,

re-packaging, re-selling and entertainment. Like a prospector's map, the image reflects the desire for boundless expansion and development.

As the global economy continues to grow, there will be exponential increases in demands upon the planet's resources. Extraction will become more invasive, utilizing dirtier methods that bring longer-lasting effects. What is to come is increasing pollution, anthropogenic climate change, ecosystem cascade events, the collapse of much of the earth's biodiversity, and the depletion of fresh water, soil and minerals.

As we attempt to meet these challenges, another image of Earth, this one taken in 1990 just as Voyager 1 was set to leave the solar system, can provide some insight into how the very logic that got us into this mess is now being used to try to get us out of it.

Instead of presenting Earth – as *Blue Marble* does – at centre stage, *Pale Blue Dot* locates our planet as a tiny speck amidst a sea of galactic noise. If you were looking at it on your computer screen, you'd think it was a dead pixel. The speck couldn't be smaller but the message couldn't be clearer: "There's a lot of space out there and it's yours just for the taking."

Lunar extraction, asteroid mining and space colonies: commercializing space is where it's at.

China has already sent a rover to the moon on the lookout for Helium-3, and a couple of American billionaires are getting set to mine 3554 Amun – one of about nine thousand near-Earth asteroids – whose precious metals would resolve outstanding issues on our home planet in addition to making a significant contribution to global GDP.

What we understand today as world economy is bound by the geography and ecology of the earth and excludes any consideration of extraterrestrial resources. The commercialization of space is the logical extension into the future of the economic conception of a planet without boundaries or borders, in other words, of global capitalism.

And that is our latest greatest hope.

But, for those of us who don't believe that recasting the human experience as an interstellar epic absolves us from having to face our problems here on Earth, or who feel that the real problem is perhaps closer to home, then there is another, smaller, lesser hope.

It is, however, more complicated than mining asteroids.

The obsession with accumulation and growth is rooted in the relatively recent, modern conception of economy. What is commonly referred to as "the economy" emerged as a distinct sphere of social life with the development of the market mechanism. Before that, markets were considered little more than accessories to economic life, which, in turn, was embedded in a web of social customs, religious beliefs and political practices.

It is often stated that what distinguishes a market economy from traditional markets is the belief that it is self-regulating – that its mechanisms transcend human agency. By virtue of a floating price principle, the market is expected to control and direct the constant flow of materials, energies and desires that go into the production, distribution and consumption of everything.

By perceiving the economy as disembodied from social life, we have empowered it to trespass territories that previously lay outside its scope and, in so doing, to expand its sphere of influence. The consequences of this expansionism become clear when, for example, the net effects of an oil spill in the Gulf of Mexico can be reduced to how much its clean-up has injected into the economy, or when it can be argued that the population decrease caused by legal abortions in the United States since 2000 amounts to a \$1.7 trillion reduction in economic output.

The language of economy has also permeated other, more intimate, aspects of our lives. We have internalized its logic to the extent that the boundaries between work and non-work have dissolved. Social relations, affective investments, education, health, intellectual abilities, our curiosities and even our pleasures are rationalized in terms of performance, input and output, efficiency and maximization. We have wilfully turned ourselves into projects that require round-the-clock supervision to ensure that our time spent on Earth remains productive, that we don't stagnate lest our lives end in failure. In short, we too feel the pressure to expand, grow and develop.

While the economy has undoubtedly proven to be a very powerful instrument of maximization, not all aspects of life need to be maximized. Most require a different instrument, commensurate with the challenge at hand, be it political, ethical, social or affective.

Our smaller, lesser hope involves inverting the present paradigm: placing the economy at the service of life and not the other way around. Rather than thinking about it as a set of laws that govern human

exchange, we should conceive of the economy as a form of rationality that structures human actions into a particular way of life.

To determine how new forms of economy may belong to living, we must first resolve how it is we wish to live. If we are tired of rising early and staying up late, let's stop being good consumers and workers. Let's be useless, lazy, full and profound. Life cannot be measured in centimilligrams.

To cast the economy as a realm of human agency, it will need to be re-politicized. How is it that economic value has become sacred? We need to bring the market down from its lofty position. We need to profane the economy. We need to return to common use what it has consecrated.

What collective operations will take us there? What individual paths can we trace on this grey stubble that has been left for us? Instead of going further, we need to go in another direction. Away from production, investment and cost calculation.

Then again, if profaning the economy proves too difficult, or if we're worried that this would be bad for the economy, we can always opt for our latest greatest hope.

Two works by artists Richard Ibghy and Marilou Lemmens were included in BNLMTL 2014 *L'avenir (looking forward): The Golden USB* at VOX, centre de l'image contemporaine and *The Prophets* at the Musée d'art contemporain de Montréal.

Notre dernier plus grand espoir

Parmi les innombrables photographies prises aux confins de l'univers et montrant des planètes mystérieuses et des nébuleuses belles à couper le souffle, il peut être surprenant – ou pas – que ce soit une représentation crue, non censurée et totalement frontale d'une Terre illuminée qui a le plus captivé l'imagination humaine. Prise en 1972 par l'équipe d'Apollo 17 – comme si la Terre avait tendu un bras en la personne d'un astronaute –, *La Bille bleue* est l'un des premiers et plus dispendieux égoportraits jamais réalisés.

Cette image est devenue le symbole puissant d'un nouveau type d'humanisme, accueillant chaque personne, nonobstant rang ou origine, dans la grande « famille humaine ». Pour les activistes environnementaux, l'image montrait clairement que ce qui semblait n'être qu'un ensemble disparate de fleuves, de forêts, de blocs continentaux et d'innombrables formes de vie composait, en fait, un seul écosystème: une entité précaire et isolée nichée dans l'immensité de l'espace. *La Bille bleue* disait aux humains que la Terre est leur seul et unique chez-soi, leur seul et unique espoir, et qu'ils doivent en prendre soin et la protéger.

Rétrospectivement, puisqu'il précède la vague des néolibéralismes qui a déferlé sur le monde, ce symbole de la Terre en tant que petit domaine interconnecté, sans limites ni frontières, est devenu un présage des décennies de mondialisation économique qui ont suivi. Aujourd'hui, cette image saisissante pourrait également servir à illustrer tout bonnement la couverture d'un rapport de l'OMC, si ce n'est déjà fait. La planète est devenue un endroit où tout et n'importe quoi – terre, eau, air, végétaux et animaux, mais aussi les produits

de notre culture, notre patrimoine, notre savoir-faire, nos pensées les plus intimes et nos combats les plus féroces – sont également à vendre au plus offrant pour être transformés, reconditionnés, revendus, et pour divertir. Comme la carte du prospecteur, l'image reflète un désir d'expansion et de développement sans limites.

Au fur et à mesure que grandira l'économie mondiale, les demandes en ressources de la planète augmenteront de manière exponentielle. L'extraction se fera davantage invasive, employant des méthodes plus sales aux effets de longue durée. Ce qui nous attend, c'est une pollution accrue, des changements climatiques anthropogéniques, des réactions en chaîne dans les écosystèmes, l'effondrement d'une grande partie de la biodiversité sur Terre et la diminution de l'eau douce, du sol et des minéraux.

Pour faire face à ces défis, une autre image de la Terre, celle-ci prise en 1990 au moment où *Voyager 1* s'apprêtait à quitter le système solaire, peut nous éclairer sur la manière dont la logique qui nous a mis dans ce borborygme sert maintenant à tenter de nous en sortir.

Plutôt que de présenter la Terre au devant de la scène, comme le faisait *La Bille bleue*, *Le Point bleu pâle* fait de notre planète une tache dans un océan de bruit galactique. Si vous la voyiez sur votre écran d'ordinateur, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un pixel mort. La tache ne pourrait être plus petite, mais le message ne saurait être plus clair : « Il y a beaucoup d'espace dans ce monde et c'est à vous de le prendre. »

Extraction lunaire, exploitation minière des astéroïdes et colonisation de l'espace : la commercialisation de l'espace est *in*.

La Chine a déjà envoyé une sonde sur la lune à la recherche d'hélium 3 et quelques milliardaires américains se préparent à exploiter l'astéroïde (3554) Amun, l'un des 9000 astéroïdes évoluant à proximité de la Terre, dont les métaux précieux pourraient résoudre certains enjeux actuels sur notre planète, sans parler de leur contribution significative au PIB mondial.

L'économie mondiale, telle que nous l'entendons aujourd'hui, est limitée par la géographie et l'écologie de la Terre, ne prenant aucunement en compte l'existence de ressources extraterrestres. La commercialisation de l'espace est le prolongement logique, dans l'avenir, de la conception économique d'une planète sans frontières ni limites, autrement dit, le capitalisme mondial.

Et c'est là notre dernier plus grand espoir.

Cependant, pour ceux et celles d'entre nous qui ne croient pas que la remise en scène de l'expérience humaine dans une épopée interstellaire puisse nous acquitter de notre devoir de résoudre nos problèmes ici sur Terre, qui pensent que le réel enjeu est plus près de nous, il existe un autre espoir, tout petit.

C'est toutefois plus compliqué que de faire l'exploitation minière des astéroïdes.

L'obsession pour l'accumulation et la croissance trouve ses racines dans une conception moderne, relativement récente, de l'économie. Ce qu'on appelle communément « l'économie » a émergé comme sphère distincte de la vie sociale au moment où se sont développés les mécanismes de marché. Auparavant, on considérait les marchés comme de simples accessoires de la vie économique, laquelle s'inscrivait dans

des traditions sociales, des croyances religieuses et des pratiques politiques.

On dit souvent que ce qui distingue une économie de marché des marchés traditionnels, c'est la croyance selon laquelle elle serait autorégulatrice, que ses mécanismes transcenderaient l'intervention humaine. En vertu du principe du prix flottant, on s'attend à ce que le marché contrôle et dirige le cours constant des matières, des énergies et des désirs qui entrent dans la production, la distribution et la consommation de tout.

En percevant l'économie comme étant désincorporée de la vie sociale, nous l'avons autorisée à s'immiscer dans des territoires qui échappaient autrefois à sa portée et, ce faisant, à élargir sa sphère d'influence. Les conséquences de cet expansionnisme deviennent claires lorsque, par exemple, les effets nets d'un déversement accidentel de pétrole dans le golfe du Mexique peuvent être ramenés à ce que son nettoyage a injecté dans l'économie ou lorsqu'on peut avancer que la diminution de population entraînée par les avortements légaux aux États-Unis depuis 2000 représente une réduction de 1,7 trillion de dollars en rendement économique.

Le langage de l'économie a également infiltré d'autres aspects plus intimes de nos vies. Nous avons tellement intégré sa logique que les limites entre travail et non-travail se sont évaporées. Les relations sociales, les investissements affectifs, l'éducation, la santé, les capacités intellectuelles, nos curiosités, voire nos plaisirs, sont rationalisés en termes de performance, d'entrée et de sortie, d'efficacité et de maximisation. Nous avons volontairement fait de nous-mêmes des projets qui exigent d'être super-

visés 24 heures sur 24 pour faire en sorte que notre temps passé sur Terre demeure productif, que nous ne stagnions pas de crainte que nos vies ne se concluent dans l'échec. Bref, nous sentons à notre tour la pression d'élargir, de croître et de nous développer.

L'économie s'est indubitablement avérée un instrument très puissant de maximisation, mais ce ne sont pas tous les aspects de la vie qui ont besoin d'être maximisés. La plupart requièrent un autre instrument, proportionné au défi à relever, qu'il soit politique, éthique, social ou affectif.

Notre tout petit espoir consiste à inverser le paradigme actuel : mettre l'économie au service de la vie et non le contraire. Plutôt que d'être pensée comme un ensemble de lois régissant les échanges humains, l'économie devrait être conçue comme une forme de rationalité qui donne aux actions humaines une structure de vie particulière.

Pour déterminer comment de nouvelles formes d'économie peuvent appartenir à la vie, nous devons d'abord résoudre une question cruciale. Quel mode de vie souhaitons-nous ? Si nous en avons assez de nous lever tôt et de nous coucher tard, cessons donc d'être de bons consommateurs et de bons travailleurs. Soyons inutiles, paresseux, comblés et profonds. La vie ne se mesure pas en centièmes de milligramme.

Pour faire de l'économie un champ d'action humaine, il faudra la re-politiser. Comment se fait-il que la valeur économique soit devenue sacrée ? Nous devons faire descendre le marché de son piédestal. Nous devons profaner l'économie. Nous devons retourner à un usage commun ce que le marché a consacré.

Quelles opérations collectives nous y mèneront?
Quels parcours individuels pouvons-nous tracer sur
cette paille grise qui nous a été léguée? Plutôt que
d'aller plus loin, nous devons changer de direction.
Nous écarter de la production, de l'investissement et
de la détermination des coûts.

Et si profaner l'économie s'avérait trop difficile,
ou que nous nous inquiétons que cela est mauvais pour
l'économie, nous pouvons toujours opter pour notre
dernier plus grand espoir.

Traduit de l'anglais par Colette Tougas.