

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PRESS RELEASE

The Upgrade! Montréal

Jeudi, le 28 Juillet, 2005 / Thursday, the 28th of July, 2005

Société des arts technologiques (SAT) - 1195 St. Laurent

Un rendez-vous mensuel pour les artistes, conservateurs et amoureux des nouveaux médias et de la culture numérique à Montréal. Gratuit ! Les propositions pour des présentations futures sont les bienvenues. Ouvert à tous.

A monthly gathering of artists, curators and lovers of new media and digital culture in Montréal. Free ! Proposals for presentations welcome. Open to everyone.

< <http://theupgrade.sat.qc.ca/> >

====

avec / with :

In & Out of the Sound Studio

Gender and Sound Technology Conference, Concordia University.

Featuring performances by **Sylvie Chenard, Ellen Waterman,**

Airi Yoshioka, Shona Dietz & Eveline Boudreau.

With hosts **Liselyn Adams** & tobias c. van Veen.

- 19h-19h10: Introduction à The Upgrade
- 19h10-19h40: Ellen Waterman
- 19h45-20h15: Sylvie Chenard
- 20h20-20h50: Airi Yoshioka
- 21h00-21h30: Shona Dietz & Eveline Boudreau
- 22h00-24h00: round-table/table-round
- 22h00-24h00: mix_sessions

: JULY UPGRADE! :

It's summer, that time of the year when the *terrasse* beckons and the hot nights are long... So come on down to the cool SAT on July 28th for some aural stimulation and mental manipulation (and a drink or two)...

For July the Upgrade! is honoured to present the In & Out of the Sound Studio Conference with Concordia University on gender and technology. The Upgrade! will host an evening of live sonic performances by Sylvie Chenard, Ellen Waterman, Airi Yoshioka, Shona Dietz & Eveline Boudreau. Host Liselyn Adams will lead us through the evening with a few interjections and dropbeats from tobias. Expect everything from radio art and electroacoustic composition to live musical performance and video projection from these female artists.

Taking place July 25th - 29th 2005 in Montréal, the In and Out of the Sound Studio is Conference is a collaborative multimedia project headed by Dr. Andra McCartney of Concordia University. It aims to examine and document the working methods of several female sound producers in different institutional contexts and from a variety of media such as radio, film sound, hypermedia, museum sound design and performance art, among others.

The Upgrade! welcomes the conference and, as part of a global network of new media gatherings, shares its goals of enhancing gender representation within the (technological) arts:

"The In and Out of the Sound Studio project attempts to establish a greater sense of community among women sound producers who are separated by geographic space, occupation or disciplinary boundaries. This evening of live performance, part of the larger conference, is a way of showcasing the often under-exposed talents of women sound producers. Along with the In and Out of the Sound Studio website, this event aims to make their working methods and philosophies accessible to emerging and established sound producers, as well as scholars in the fields of women's studies."

For more information, please visit <http://www.andrasound.org> | <http://theupgrade.sat.qc.ca>

See ya & remember kids: it's **ALL FREE!**

- tobias & the In and Out conference crew

-Français-

C'est l'été, cette période de l'année où les terrasses sont envahies et que les nuits sont longues et chaudes... Venez donc vous rafraîchir à la SAT ce 28 juillet pour de la stimulation orale et de la manipulation mentale (et un verre ou deux).

Pour le mois de juillet, The Upgrade est honoré de présenter la conférence In & Out du Sound Studio sur les genres et la technologie sonore, en collaboration avec l'Université Concordia. Vous pourrez y entendre des performances sonores live des artistes Sylvie Chénard, Ellen Waterman, Airi Yoshioka, Shona Dietz & Éveline Boudreau. L'hôtesse Lisely Adams vous guidera à travers la soirée, ponctuée de quelques interjections électro de DJ tobias. Attendez-vous à tout, de l'art radiophonique aux compositions électroacoustiques, en passant par des prestations en direct et des projections vidéo de ces artistes féminines.

Ayant lieu du 25 au 29 juillet à Montréal, la conférence du In & Out du Sound Studio est un projet multimédia collaboratif dirigé par Dr. Andra McCartney de l'Université Concordia. Son objectif est d'étudier et de documenter les méthodes de plusieurs artistes féminines qui travaillent sur le son, dans différents contextes institutionnels et qui utilise des médias très variés, tels que la radio, le son cinématographique, le design sonore pour musées et les performances artistiques, entre autres.

The Upgrade! accueille la conférence et, en tant que membre d'un réseau global de rencontres sur les nouveaux médias, souhaite également que la représentation féminine soit augmentée au sein des arts [technologiques] :

« Le projet In & Out du Sound Studio tente d'établir un sens plus fort de la communauté entre les femmes créatrices sonores qui sont parfois séparées géographiquement, ou par des barrières créées par leurs métiers ou leurs disciplines. Cette soirée remplie de performances se veut une manière de présenter au public des femmes artistes sonores que l'on voit peu généralement. En plus du site web du In & Out du Sound Studio, l'événement à la SAT a pour but de rendre leurs méthodes et philosophies accessibles aux artistes du son émergents ou déjà établis, de même qu'aux étudiants spécialisés dans les champs d'études féminines.

Pour plus d'informations, visitez : <http://www.andrasound.org> | <http://theupgrade.sat.qc.ca>

On vous attend et n'oubliez pas, c'est **complètement gratuit!**

- tobias et l'équipe de la conférence In & Out

INFORMATION : BIOS / EXTRAITS / ABSTRACTS

Sylvie Chenard

Valleyfield, Québec (1957)

-Français-

Sylvie Chenard est artiste multidisciplinaire depuis une vingtaine d'années et particulièrement guitariste électrique, chanteuse, poète. Elle a produit les Projets de la baleine (1989-2005), des recherches, des créations et des rencontres musicales de musique improvisée et expérimentale, hybrides et engagés socialement dans l'esprit et dans la forme. Elle a produit plusieurs CD, créés en solo et en collaboration, dont Hybride, à propos de la déclaration des droits humains, Manifeste pour contrer la violence faite aux femmes, Océan à vendre / for sale qui déjoue les fables urbaines d'une petite science-fiction du réel totalitaire. En 1994, elle publie aux Éditions Triptyque « Chansons et chroniques de la baleine ». À partir de 1998 elle développe le site des Projets de la baleine : (<http://www.lesprojetsdelabaleine.net/>). Depuis 2003, elle réalise des projets d'improvisation multimédia interactif et féministe, ce qui lui permet de revisiter et d'actualiser constamment, simultanément une mise en scène et en espace de ses travaux audio et visuel avec sa guitare électrique, sa voix, ses électroniques, ses instruments numériques, ses photos, ses illustrations, ses vidéos et sa poésie. En 2004, elle a réalisé une Résidence d'artiste au Studio XX « DIY : Brouillage Cyprine », et des spectacles au Salon des Femmes branchées et à l'Agora de L'UQAM pour le 8 mars, journée internationale des femmes (<http://www.lesprojetsdelabaleine.net/Cyprine.htm>). Elle a de plus terminé un projet d'étude et de recherche, le ludiciel « Culture et féminisme : pour changer le monde » et le texte d'accompagnement (<http://www.lesprojetsdelabaleine.net/Culture.htm>). Depuis 2004, elle est Maître ès arts en communication, concentration multimédia interactif de l'UQAM. Présentement elle réalise un projet de création multidisciplinaire et de diffusion des chansons et chroniques de la baleine de 1999-2004, « Anamnèse Script Amérique » e,t participe au collectif Zone Grise.

Revisiter la culture / To revisit the culture / Revisitar la cultura

Sylvie Chenard présente une performance solo d'improvisation sonore et multimédia : « Revisiter la culture / To revisit the culture / Revisitar la cultura ». Cette performance sera suivie d'une mini-conférence et des échanges avec le public, en français, à propos d'improvisation sonore, musicale avec les moyens du multimédia interactif et une intentionnalité féministe, qui introduisent de nouveaux paradigmes culturels.

Cette performance présentera simultanément une improvisation sonore et musicale à la guitare électrique, aux électroniques et à la voix et une joute avec le jeu éducatif féministe : « Culture et féminisme : pour changer le monde », projetée simultanément sur grand écran.

– English –

Sylvie Chenard has been a multidisciplinary artist for more than twenty years, mostly as an electric guitar player, a singer and a poet. She produced “Les projets de la baleine” (1989-2005), researches, creations and experimental and improvised musical happenings, hybrid and socially engaged in their forms and in their spirit. She released several CDs, in solo and in partnerships, including “Hybride”, which was about the human rights declaration, “Manifeste” to protest against violence towards women, “Océan à vendre/for sale” which talks about the urban fables of science fiction in the totalitarian everyday life. In 1994, she published “Chansons et chroniques de la baleine” at Éditions Tryptique. From 1998 onwards, she developed the site dedicated to “Les projets de la baleine” (<http://www.lesprojetsdelabaleine.net>). Since 2003, she creates interactive and feminist multimedia and improvisation projects, which allow her to revisit and actualize her sound and video works on a constant and simultaneous basis, with her electric guitar, her voice, digital tools, pictures, images, videos and poems. She held an artist residency at Studio XX in 2004, “DIY: Brouillage cyprine”, and presented her shows at Salon des Femmes branchées and at UQAM’s Agora for March 8, Women’s International Day (<http://www.lesprojetsdelabaleine.net/cyprine.htm>). Recently, she finished a school project, the gameware “Culture et féminisme: pour changer le monde” and its complementary text (<http://lesprojetsdelabaleine.net/culture.htm>). Last year, she obtained her Master degree in Communication (Interactive multimedia) from UQAM.

She currently works at creating a multidisciplinary project featuring the “Chansons et chroniques de la baleine 1999-2004”, “Anamnèse Script Amérique” and she participates in the Zone Grise collective.

Revisiter la culture / To revisit the culture / Revisitar la cultura

Sylvie Chénard presents a solo sound and multimedia improvisation performance: “Revisiter la culture/To revisit the culture/Revisitar la cultura. This performance will be followed by a mini-conference and a discussion with the audience, in French, regarding sound and music improvisation with today’s means in interactive multimedia, and intents of feminism, which introduce new cultural paradigms.

The performance will simultaneously present a sound and music improvisation using electric guitar, voice, electronic instruments, and a match on the feminist educational gameware “Culture et féminisme: pour changer le monde”, projected on giant screen.

Sylvie Chénard created this gameware while completing her Master degree in Communication (Interactive multimedia) at UQAM, mostly in 2002.

Ellen Waterman

Guelph, Ontario

Ellen Waterman est professeure associée à l'école des Beaux Arts et Musique de l'Université Guelph. Elle est une flûtiste professionnelle spécialisée en improvisation et musique contemporaine. Ses recherches se situent à l'intersection des études de performance, de l'ethnomusicologie et de la théorie critique. Son anthologie "Sonic Geography Imagined and Remembered" (Penumbra 2002) constitue la première critique culturelle de l'écologie acoustique. Elle a co-fondé le journal électronique Critical Studies in Improvisation/Études critiques en improvisation: (<http://www.criticalimprov.com>).

(Wo)männlicher Radio

L'art radiophonique a récemment été décrit comme le jardin réservé aux garçons techno-nerds "the preserve of nerdy, technically savvy boys" (Zelege, 11). Pourtant les femmes sont depuis longtemps les figures de proue de l'art radiophonique au Canada. Il semble que malgré cette présence des femmes, la perception que l'art radiophonique est une performance masculine (sinon au moins bizarre, ou « nerd ») persiste. Les comptes-rendus historiques qui placent l'art radiophonique dans la continuité de l'avant-gardisme du 20ème siècle renforcent cette perception (Kahn and Whitehead, Lander).

Dans cette présentation et performance je vais explorer le genre performatif dans l'art radiophonique à travers la radio communautaire universitaire, en documentant ma propre intervention dans le collectif artistique radio mâle « Männlicher Carcano » (nommé ainsi pour rappeler l'arme qui aurait servi à assassiner Kennedy). Je vais puiser dans les théories sur les performances et les théories sur les genres pour questionner les notions reçues à propos de la masculinité de l'art radiophonique. À travers une analyse de mon art et de celui d'autres femmes, je vais proposer des avenues où l'art radiophonique peut résister aux codes de genre binaires, influencé par des questions de race, de place, de classe et de sexualité.

– English –

Ellen Waterman is Associate Professor in the School of Fine Art and Music at the University of Guelph. Waterman is a professional flutist specializing in improvisation and contemporary music, and her research is at the intersection of performance studies, ethnomusicology and critical theory. Her anthology Sonic Geography Imagined and Remembered (Penumbra 2002) provides the first cultural critique of acoustic ecology. She is founding co-editor of the open access electronic journal Critical Studies in Improvisation/Études critiques en improvisation <<http://www.criticalimprov.com>>.

(Wo)männlicher Radio

Radio art has recently been described as "the preserve of nerdy, technically savvy boys" (Zelege, 11) Yet women have long been at the forefront of radio art in Canada. It seems that, beyond empirical evidence about women's participation in radio art there is a persistent perception that radio art per se is performatively masculine (if not 'nerdy'). Historical narratives that position radio art as an outgrowth of 20th century avant-gardism tend to support this position (Kahn and Whitehead, Lander).

In this paper and performance I will explore gender performativity in radio art through campus community radio, documenting my own intervention in the longstanding male radio art collective Männlicher Carcano (named after the gun Lee Harvey Oswald putatively used to assassinate Kennedy). I will draw upon both performance studies and gender studies to interrogate received notions about the 'masculinity' of radio art. Through an analysis of my own and other women's radio art, I will suggest ways in which radio art may resist binary gender coding, inflected by crosscutting issues of race, place, class, and sexuality.

Airi Yoshioka

Maryland, US

– English –

Airi Yoshioka has concertized throughout the United States, Europe, Asia, and Canada as a soloist, recitalist and chamber musician. She is the founding member of Damocles Trio and Modigliani Quartet. Her orchestral credits include performances with the American Sinfonietta and engagements as concertmaster and soloist with the Manhattan Virtuosi and concertmaster of one of the festival orchestras at the Aspen Music Festival. An enthusiastic performer of new music, she was one of the original members and concertmasters of the New Juilliard Ensemble and has performed annually in the school's FOCUS! Festival as well as with the ModernWorks!, Continuum, and RUCKUS. A winner of a concerto competition at the Juilliard School, she holds M.M and D.M.A. from The Juilliard School and B.A. from Yale University, and currently teaches at University of Maryland Baltimore County as an assistant professor of violin.

Abstract: I have been funded by the University of Maryland Baltimore County, where I am an assistant professor of violin, to record a CD of works for violin and electronics by women composers. I will present these works in a recital or lecture-recital format at the "In and Out of the Sound Studio." The works on the program are: Karen Tanaka's *Wave Mechanics II*, Linda Dusman's *magnificat III: lament*, Alice Shields' *Kyrielle*, Milica Paranosic's yet untitled work, and excerpts of a work by Tania León. With the exception of Karen Tanaka's *Wave Mechanics II*, all the works are commissioned by and written for me.

My interest in electro-acoustic works by women composers began five years ago when I discovered Karen Tanaka's *Wave Mechanics II* as a part of my dissertation research. While the focus of the dissertation was finding a unique and original voice in Japanese composers, I was subsequently led to investigate another group of underrepresented composers. Since then, it has been a meaningful journey to seek out women composers and watch them realize their voices in an electro-acoustic medium.

-Français-

Airi Yoshioka a participé à des concerts aux États-Unis, en Europe, en Asie et au Canada comme soliste, récitante, et musicienne de chambre. Elle est membre fondatrice du Trio Damocles et du Quartet Modigliani. Elle a joué avec le American Sinfonietta, elle a aussi dirigé et joué en soliste avec le Manhattan Virtuosi et dirigé des orchestres au Aspen Music Festival. À titre d'interprète enthousiaste de nouvelle musique, elle est aussi une des membres fondatrices et directrice du New Juilliard Ensemble et elle joue annuellement au schoolâ€™s FOCUS! Festival de même qu'avec les ModernWorks!, Continuum, et RUCKUS. Elle a remporté le concours de concerto au Juilliard School, elle est diplômée du Juilliard School et de l'Université Yale. Elle enseigne le violon à l'Université Maryland Baltimore County.

Présentation:

J'ai reçu des fonds de l'Université Maryland Baltimore County, où j'enseigne le violon, pour produire un CD de pièces pour violon et pièces électroniques de femmes compositrices. Je vais présenter ces travaux dans un récital. Les pièces proposées sont *Wave Mechanics II*, de Karen Tanaka, *magnificat III*, de Linda Dusman, *Kyrielle*, d'Alice Shields, ainsi qu'une pièce de Milica Paranosic et un extrait d'une oeuvre de Tania León. À l'exception de la pièce de Karen Tanaka *Wave Mechanics II*, toutes les compositions ont été commandées et écrites pour moi.

Mon intérêt dans la composition électroacoustique de femmes est né il y a cinq ans quand j'ai découvert le travail de Karen Tanaka, *Wave Mechanics II* lors de mes recherches. Alors que je me penchais sur une présence unique et originale d'une compositrice japonaise, j'ai été intéressée par un autre groupe de compositeurs sous-représentés. Depuis cette date, ma quête de femmes compositrices (les voir réaliser leur potentiel dans le médium électroacoustique) a été enrichissante et révélatrice.

Shona Dietz & Eveline Boudreau

Saskatchewan

Shona Dietz est une artiste multimédia vivant en Saskatchewan. Elle participe à des performances, des interventions et de la créativité technologique depuis dix ans. Elle travaille souvent en collaboration avec d'autres femmes artistes qui explorent le genre et les identités sociales dans les narrations. Plusieurs de ses installations comprennent des travaux vidéos ou sonores mêlés à des formes plus traditionnelles d'art, défiant ainsi les méthodologies historiques et contemporaines. Conséquemment, son travail questionne la validité de la mémoire, autant humaine que technologique. Dans la communauté culturelle, Shona Dietz a participé à plusieurs organisations artistiques. Elle est maintenant membre du CARFAC Sask Provincial Representative.

Éveline Boudreau travaille la céramique et la glaise. Durant la dernière décennie elle a participé à des créations vidéo et des installations incluant des performances et du multimédia. Ses sujets de prédilection sont la langue, l'identité et les sujets féministes. D'origine

acadienne du Nouveau-Brunswick, elle poursuit sa carrière artistique en Saskatchewan tout en enseignant le français à temps partiel et en participant à des associations artistiques locales, provinciales et nationales. Elle trouve toujours une façon d'inclure l'auditoire dans son travail artistique.

En confidence

La technologie transcende la langue et les classes sociales. Elle s'inscrit dans nos vies modernes au point de sembler essentielle à notre existence. Nous vivons chaque moment dans un espace électronique où la science promet de nous protéger, nous reconforter, nous émanciper, nous former. Mais le fait-elle?

Jusqu'à quel point sommes-nous libres quand le téléphone cellulaire sonne –y répondre ou non- y a-t-il même un choix? Pouvons-nous être localisés simplement en y répondant? Jusqu'à quel point sommes-nous en sécurité quand l'identité de l'appelant est inconnue? La mémoire technologique parfaite nous aide ou nous inhibe? Vivons-nous avec un faux sentiment de sécurité? La vie privée existe-t-elle toujours?

Utilisant la technologie sonore et la performance visuelle, nous explorons l'utilisation du téléphone cellulaire par les femmes dans des moments de crise. Nous questionnons la validité de ses pouvoirs libérant en cas d'abus. Nous questionnons sa capacité de mémoire sans erreur. Nous questionnons aussi notre propre capacité à bien l'utiliser quand nous en avons le plus besoin. Devons-nous sortir de la boîte technologique pour nous sentir vraiment humain à nouveau? Nos accessoires technologiques ne sont pas humains, ils ne peuvent pas ressentir... ou le peuvent-ils?

– English –

Shona Dietz is a practicing multi-media artist living in Saskatchewan, who has been involved in performance, intervention and technological creativity for the past ten years. She often works collaboratively with other women artists exploring gender and social identities through the narrative. Many of her installations combine sound or video work with more traditional art forms, challenging both history and contemporary methodologies. As a result, her works inevitably investigate the validity of memory, both human and technological. In the cultural community, she has been involved in numerous arts organizations and is currently active as the CARFAC Sask Provincial Representative.

Éveline Boudreau's artistic background is grounded in clay and ceramics. Over the past decade she has become increasingly involved in video, and installations which include multi-media and performance. Her favorite topics include language, identity and women's issues. Of Acadian origin from New Brunswick, she is currently pursuing her career as an artist in Saskatchewan while tutoring French part time and being active in local, provincial and national artist organizations. She always finds ways to involve her audience in her art work.

En confidence

Technology transcends language and social classes. It pervades our modern lives, to the point of seeming essential to our very existence. We live every moment in an electronic space

where science promises to fashion, comfort, protect and emancipate us. But does it?

How free are we when the cell phone rings - do we answer it or not - is there even a choice? Can we be located by simply answering? How safe are we if the caller is "ID unknown"? Does technology's perfect memory help us or inhibit us? Have we grown into a false sense of security? Does privacy still exist?

Using sound technology with visual performance, we investigate the use of the cellular phone by women and for women in times of crisis. We question the validity of its freeing powers in cases of abuse. We question its ability to remember without error. We also question our own ability to use it successfully when it is needed the most. Do we need to step outside this technological box to truly feel human again? Our electronic accessories are not human, they cannot feel...or can they?

- ++ -

Source : tobias c. van Veen
Concept Engineer,
The Upgrade ! Montréal
<http://theupgrade.sat.qc.ca>
Tél. : 514 995 0010
e. : tobias @ sat . qc . ca