

Educating Our Desires

Amber Berson, Felicity Tayler

- Curators

A timeline, objects, and documents. In this exhibition, we highlight historical instances of equity-seeking action within artist-led spaces, and how the resonances of these actions are indexed in this contemporary moment of digital futurisms. Contemporary works are framed as expressions of desire for alternative futures, "educated" by the actions of the past.

Library of Infinities by **Shaya Ishaq**, is a web platform for and by Black and Afro-diasporic communities, and a growing database of books by authors of the afro-diaspora. *Canadian BIPOC Art* is a personal project of **Rihab Essayh** to enrich the knowledge of BIPOC artists across Canada. **Jinny Yu's** *Canadian BIPOC Rolodex Project* mimics an analogue "Rolodex," referencing ways in which BIPOC artists have been historically known through personal and artistic networks rather than through institutions.

Drawing on a 1987 Independent Artists' Union panel, **Sarah E.K. Smith** presents historical instances of subjective resistance to dominant structures of power in the arts through union structures identifying artists as equity-deserving workers, as reflected in fair wages for their work.

Amber Berson shares a historical yet timely conversation between a variety of positions in cultural advocacy, acknowledging trends in equity in the arts and the disagreement around timelines and intensity for demands. Hosted by the Women's Art Resource Centre in 1994, this conversation is a scathing analysis of gender, race, and culture at the time, and viewers are invited to update the calls to action and complaints of the video via annotations.

With *Cycling Intentions*, **Snack Witch/Joni Cheung** and **Brandon A. Dalmer** conducted a consultation process compiling timeline data of equity-seeking events from disparate sources. The timeline circles in a maelstrom formation, as intersectional alliances shift in and out of view. There is no linear progress in this formation, rather we are swept up in the shared experience, and intergenerational transmission, of memory and cyclical forgetting.

The title, *Educating Our Desires*, comes from scholar Ruth Levitas, who uses it as part of her utopian methodology. In short, she tells us, if we want to create change, we need to look back to the past to understand how we created our current set of circumstances and we then need to take the time to educate our desires for what a future for this issue could be. Applied to equity in the arts, we see a constant cycling of conversations and themes stifling actual advancement and we desire that some of these new projects can advance change.

The exhibition builds on the curators and artists lived experience in artist-led milieus, and individual artistic and curatorial research around the cultural histories of artist-led communities from the 1970s onwards. In their research, both curators noted a historical bias to isolate the shared histories of equity demands across marginalized identity groups in the arts. This division of interest mirrors the current situation where artist-led engagements toward equity conjure feelings of frustration, dissatisfaction, and anxiety. The inherited circumstances leave few involved feeling good.

By highlighting these historical expressions of desire as events that cycle through space and time through a process of "education," the exhibition makes the argument that the milieu learns from itself through conscious and subconscious cyclical processes. An awareness of this process can propel collective actions toward hopeful repetitions. Aesthetic practices educate our desires to be the drive that moves us towards seemingly impossible horizons.

In spite of dreaming about an expansive exhibition that equitably treats these complex histories and compensates the labour of those involved in the project, the curators would like to acknowledge that this project did not receive Council funding from provincial or national sources. The modesty of this endeavor therefore reflects the austerity of our current situation in the arts.

Authors: Amber Berson, Felicity Tayler

Jinny Yu, *Rolodex*, 2024.
Rolodex, circa 1980, found at the Department of Visual Arts, University of Ottawa where the artist works, 20 x 12.5 x 20.5 cm.
Courtesy of the artist and the Department of Visual Arts, University of Ottawa.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Opening

Saturday, November 2nd, 2024, 3 pm to 5 pm

Exhibition

November 2nd - December, 14th, 2024

Tuesday to Saturday, 12 pm to 5 pm

Round Table

Futurisms: Retraining our dopamine hits

The conversation, which features Jinny Yu, Rihab Essayh, and Shaya Ishaq, is facilitated by Felicity Tayler

Online and in presence, in English, translation available

November 16th, 2024, 3 pm to 5 pm

Public Education Program

Activities and guided tours linked to the exhibition for a variety of audiences

Contemporary Labs (4 to 6 year olds)

School groups (7 to 17 year olds)

Community Organizations

Cégeps, Colleges, Universities

**For booking, contact Anne St-Louis
mediationoptica@gmail.com**

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

tél. 514 874 1666
info@optica.ca
optica.ca

The curators would like to thank the artists who participated; OPTICA for hosting; Deanna Fong, Literary Editor at *The Capilano Review* and BJJ badass; many other invisible contributors through time who nourished our thinking around this; the currently Jellofied, formerly Centre de recherche urbaine de Montréal (CRUM); SSHRC for supplementary material support; and our families for loving kindness.

OPTICA receives support from the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec, and the Conseil des arts de Montréal. The educational program is supported by the Conseil des arts et des lettres du Québec and OPTICA funds. OPTICA is a member of the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec and of Regroupement Pied Carré.

Rihab Essayh is an interdisciplinary artist whose large-scale, immersive installations create spaces of slowing down and softening. Her research considers issues of isolation and disconnection in the digital age, imagining futurities of soft-strength and social reconnection by proposing a heightened attunement to colour, costume, tactility and sound.

Shaya Ishaq is an interdisciplinary artist, designer, and writer whose research interests are engaged in craft, diaspora, design anthropology, and afrofuturism.

Sarah E.K. Smith is a scholar whose research examines visual art, creative labour, and cultural diplomacy.

Jinny Yu is an artist and educator. Her artistic practice is an inquiry into the medium of painting as a means of trying to understand the world around us.

Snack Witch/Joni Cheung is a Canadian-born Hong Kong-Chinese anglophone, queer woman. They are a certified Sculpture Witch with an MFA from Concordia University. A wicked #magicalgirl eating art + making snacks, her interdisciplinary practice investigates the relationship between objects place migration identities, always with humour, sometimes with food.

Brandon A. Dalmer explores image generation and technology through fabrication, generative processes, and robotic assistance. His open-source painting practice contextualizes unseen processes and serves as an archive.

Amber Berson is a writer, a curator, and an Art Historian whose research focuses on artist-run culture and feminist-utopian thinking.

Felicity Tayler is a visual artist and curator with a niche following. She is also a Librarian and the Outreach Director of the Data Literacy Research Institute at uOttawa. Her interests include metadata modeling, data visualization and the print culture of literary and poetic communities.

Educating Our Desires,

Amber Berson, Felicity Tayler

- Commissaires

Jinny Yu, *Rolodex*, 2024.

Rolodex, vers 1980, provenant du Département d'arts visuels de l'Université d'Ottawa, où l'artiste travaille, 20 x 12,5 x 20,5 cm.

Avec l'aimable permission de l'artiste et du Département d'arts visuels de l'Université d'Ottawa.

OPTICA CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

Vernissage

Samedi le 2 novembre 2024, 15h à 17h

Exposition

2 novembre - 14 décembre 2024

Mardi au samedi de 12h à 17h

Table ronde

Futurismes : Réentraîner nos montées de dopamine

Conversation réunissant

Jinny Yu, Rihab Essayh, Shaya Ishaq,
animée par Felicity Tayler

En ligne et en présence, en anglais,
traduction disponible

16 novembre 2024, 15h à 17h

Programme éducatif public

Activités et visites commentées en lien avec
l'exposition pour divers publics

Laboratoires contemporains (4 à 6 ans)

Groupes scolaires (7 à 17 ans)

Organismes communautaires

Cégeps, collèges, universités

Contactez Anne St-Louis

mediationoptica@gmail.com

5445, avenue de Gaspé #106
Montréal (Québec) H2T 3B2

tél. 514 874 1666
info@optica.ca
optica.ca

Les commissaires aimeraient remercier les artistes pour leur participation, et le centre OPTICA pour son accueil ; Deanna Fong, directrice littéraire de la *Capilano Review* et BJJ badass, de même que plusieurs autres contributrices et contributeurs invisibles, qui ont alimenté notre réflexion sur le sujet, au fil du temps ; Jelilofiad, anciennement le Centre de recherche urbaine de Montréal (CRUM) ; le CRSH, pour le soutien matériel additionnel, et nos familles pour leur amour bienveillant.

OPTICA bénéficie du soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts de Montréal. Le programme éducatif public reçoit le soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Fonds OPTICA. OPTICA est membre du Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec et du Regroupement Pied Carré.

Dans le cadre de cette exposition qui propose une chronologie, des objets et des documents, l'accent est mis sur des exemples historiques d'actions envers les groupes dignes d'équité dans les espaces dirigés par des artistes, et comment les échos de ces actions sont référencés dans le contexte actuel des futurismes numériques. Des oeuvres contemporaines sont présentées comme des expressions de désir pour des futurs alternatifs, « nourries » par les actions du passé.

Library of Infinities (Bibliothèque des infinis) de Shaya Ishaq, est une plateforme web conçue pour et par les communautés de la diaspora noire et afro-diasporiques, et une base de données en constante croissance sur les livres d'auteur.e.s de l'afro-diaspora. Le projet personnel de Rihab Essayh, *Canadian BIPOC Art (Art PANDC canadien)*, vise à développer les connaissances sur les artistes PANDC à travers le Canada. *Canadian BIPOC Rolodex Project (Projet Rolodex canadien PANDC)* de Jinny Yu, imite un Rolodex analogue, faisant référence à la manière dont les artistes PANDC étaient connu.e.s dans le passé, par le biais des réseaux personnels et artistiques, plutôt qu'à travers les institutions.

Sarah E.K. Smith s'inspire d'une table ronde organisée en 1987 par Independent Artists' Union pour présenter des exemples historiques de résistance subjective aux structures dominantes de pouvoir dans les arts, par l'entremise des structures syndicales qui identifient les artistes comme des travailleuses et travailleurs dignes d'équité, tel que reflété dans des salaires à la hauteur de leur travail.

Amber Berson propose une conversation historique qui tombe à point nommé, entre plusieurs positions de défense de la culture, faisant état de courants au sujet de l'équité dans le domaine des arts, de pair avec les désaccords autour des chronologies et l'intensité des demandes. Cette conversation, organisée par le Women's Art Resource Centre en 1994, constitue une analyse cinglante des questions de genre, de race et de culture à l'époque. Le public est invité à actualiser les appels à l'action et les revendications de la vidéo par le biais d'annotations.

Pour *Cycling Intentions*, Snack Witch/Joni Cheung et Brandon A. Dalmer ont mené un processus de consultation en compilant une chronologie d'événements visant l'équité, et provenant de sources variées. Cette chronologie tourbillonne à la façon d'un maelstrom, au gré du va-et-vient des alliances croisées. Cette formation ne progresse pas de façon linéaire ; au contraire, nous sommes emporté.e.s par l'expérience partagée et la transmission intergénérationnelle de la mémoire et de l'oubli cyclique.

Le titre anglais de l'exposition, *Educating Our Desires*, provient de la chercheuse Ruth Levitas, qui utilise cette expression dans le cadre de sa méthodologie utopique. Selon Levitas, en résumé, si nous souhaitons créer du changement, il nous faut jeter un regard sur le passé afin de comprendre comment nous avons créé les circonstances actuelles; nous devons ensuite prendre le temps de nourrir nos désirs face à ce que pourrait être l'avenir d'une question en particulier. Dans le cas de l'équité dans le domaine des arts, nous entrevoyons un cycle constant de conversations et de thèmes qui freinent l'avancement réel, et nous désirons que certains de ces nouveaux projets puissent faire changer les choses.

Cette exposition s'appuie sur l'expérience vécue des commissaires et des artistes dans les milieux dirigés par des artistes, et sur la recherche artistique et commissariale portant sur les histoires culturelles des communautés dirigées par des artistes à compter des années 1970. Au cours de leur recherche, les deux commissaires ont décelé un parti pris historique dans le fait d'isoler les histoires partagées de demandes d'équité au sein des groupes identitaires marginalisés dans le milieu des arts. Ce morcellement de l'intérêt reflète la situation actuelle, dans laquelle les engagements des artistes envers l'équité suscitent des sentiments de frustration, d'insatisfaction et d'anxiété. Peu de personnes impliquées sont satisfaites des circonstances dont elles ont hérité.

En mettant l'accent sur ces expressions historiques de désir comme des événements qui parcourent l'espace et le temps à travers un processus d'« éducation », cette exposition fait valoir comment le milieu apprend de lui-même dans des processus cycliques conscients et subconscients. La prise de conscience de ce processus peut impulser des actions collectives vers des répétitions prometteuses. Les pratiques esthétiques nourrissent nos désirs pour qu'ils soient le moteur qui nous conduit vers des horizons apparemment inatteignables.

Malgré leur rêve d'une grande exposition qui aurait traité ces histoires complexes de façon équitable, et rétribué le travail des personnes impliquées dans ce projet, les commissaires souhaitent mentionner que ce projet n'a pas obtenu de financement des Conseils des arts provincial et national. Par conséquent, l'échelle modeste de notre entreprise reflète l'austérité de la situation actuelle des arts.

Autrices : Amber Berson, Felicity Tayler ; Traducteur : Denis Lessard

Rihab Essayh est une artiste interdisciplinaire dont les installations immersives à grande échelle créent des espaces de ralentissement et d'apaisement. Dans sa recherche, elle s'intéresse à des enjeux d'isolement et de déconnexion à l'ère du numérique, imaginant des futurs empreints d'une force douce et d'une reconnexion sociale, en proposant une plus grande harmonie avec les couleurs, les costumes, la tactilité et le son.

Shaya Ishaq est artiste interdisciplinaire, designer et auteure ; ses recherches portent sur l'artisanat, la diaspora, l'anthropologie du design et l'afrofuturisme.

Sarah E.K. Smith est une chercheuse dont les travaux portent sur les arts visuels, le travail en création et la diplomatie culturelle.

Jinny Yu est artiste et éducatrice. Dans sa pratique artistique, elle explore la peinture comme moyen de tenter une compréhension du monde qui nous entoure.

Snack Witch/Joni Cheung est une femme queer, Hongkongaise-chinoise anglophone née au Canada. Ici est une Sculpture Witch certifiée avec une maîtrise en beaux-arts de l'Université Concordia. Malicieuse #fille magique dévoreuse d'art +faiseuse d'en-cas, sa pratique interdisciplinaire examine la relation entre objets place migration identités, toujours avec humour, parfois avec de la bouffe. **Brandon A. Dalmer** explore la production et la technologie d'images par la fabrication, les processus de création et l'assistance robotique. Sa pratique picturale open-source contextualise des processus invisibles et sert d'archive.

Amber Berson est auteure, commissaire et historienne de l'art ; ses recherches portent sur la culture des centres d'artistes autogérés et sur la pensée féministe-utopiste.

Felicity Tayler est une artiste visuelle et commissaire qui dispose de son propre créneau d'adeptes. Elle est également bibliothécaire et directrice au développement du Data Literacy Research Institute à uOttawa. Ses sujets incluent la modélisation des métadonnées, la visualisation des données et la culture de l'édition dans les communautés littéraires et poétiques.