

**MATTER OF PLACE
EN MATIÈRE D'ESPACE**

Undergraduate Student Exhibition
Exposition des étudiants
et étudiantes de premier cycle

**Les Matrices – Phase 2:
le chantier naturel, 2017**

Pépîte & Joséphe — Artists/Artistes
Meriem Rial — Writer/Auteure

EN When examining this artwork, a curious glance would produce the same experience as a long contemplation, because, in effect, we are often too caught up in the abyss of our own lives anyways. To best understand the installation art of collaborative duo Pépîte & Joséphe, simply think about the different places you pass by daily, or the very space you are currently occupying. Analyze them. Consider the spatial features that surround you: the light, the smells, the noises, the temperature, the textures, and other human traces. Observe the tiny particles of dust resting on your skin, feel your hairs rise in contact with a gentle breeze, notice the bits of conversation happening around you, abandon yourself to the unknown and feel the movements of your body...

Witnesses to the seemingly invisible changes occurring within the city, Pépîte & Joséphe harness perishable materials in an attempt to redefine the Montreal landscape. These young creator-explorers use walking as both a means of transport and creative expression. For four months, they interact with the ground, trees, manmade constructions, and the climate of five key locations of their everyday routes, including the intersection

Les Matrices - Phase 2:
le chantier naturel, 2017
Pépite & Joséphe
Assemblage of found materials, acrylic paint,
and Masonite on wood
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

Les Matrices - Phase 2:
le chantier naturel, 2017
Pépite et Joséphe
Assemblage de matériaux trouvés, peinture acrylique,
et masonite sur bois de palette
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

at Villeray/Lajeunesse, the Rosemont viaduct, the Saint-André alleyway, the Mount Royal mountain, and Concordia University. Around these popular locations, the pair execute the second phase of *Expédition*, their ongoing project, which ultimately manifests a material recount of human history, our imprint on the natural world, and the gradual fossilization of the Earth. Throughout this process, they salvage objects and abandoned artifacts along the way, to be assembled into one part of the installation (which they call *Paysage-matrice*, or "landscape collection") and finally replicated, forming the artwork's main component (named *Paysage-passant*, or roughly "landscape in passing"). As a whole, the series *Phase 2: le chantier naturel* is worthy of a true archeological endeavor. The accumulation of found paper, collected then transformed, evokes the impermanence of life, as remnants of the everyday.

... After thoroughly engaging with Pépite & Joséphe's artwork, your senses awaken and your mind connects to your body. Now, feel the exhaustion, the bodily aches from long, laborious days, or, conversely, the feeling of a content body and the *joie de vivre* of a charmed heart. Allow the walls of your intimate surroundings to break down amid the external stressors that overwhelm you. Your immediate environment takes over. You are entranced by the vibrancy and chaos of the city. You dance, guided by the rhythm of the crowd mounting the escalators, spellbound by the constant typing sounds from computer keyboards, swayed by the sound of ringing phones, reminder of the scheduled lives of workers. Slow your pace, free your spirit, and take a minute to stabilize yourself within the chaos of life, and reconnect with the ephemerality of the material world.

Montagne Mont-Royal (détail), 2017
Pépîte et Joséphe
Assemblage of found materials, acrylic
paint, and Masonite on wood
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

Montagne Mont-Royal (détail), 2017
Pépîte et Joséphe
Assemblage de matériaux trouvés,
peinture acrylique et masonite
sur bois de palette
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

Point de départ Villeray/Lejeunesse
(détail), 2017
Pépîte et Joséphe
Assemblage of found materials, acrylic
paint, and Masonite on wood
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

Point de départ Villeray/Lejeunesse
(détail), 2017
Pépîte et Joséphe
Assemblage de matériaux trouvés,
peinture acrylique et masonite
sur bois de palette
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

FR Un simple coup d'œil curieux déposé sur cette œuvre dans l'élan de votre quotidien frénétique vous procurera la même expérience qu'une longue contemplation assidue, car en effet, en toute ignorance, vous voilà pris dans une mise en abîme de votre propre vie. Pour comprendre l'installation artistique du duo Pépîte et Joséphe, passez en revue les différents espaces parcourus aujourd'hui, ainsi que celui dans lequel vous vous situez au moment présent. Analysez-les. Prenez conscience des éléments qui vous entourent ; de la lumière, des odeurs, des bruits, de la température, des textures et des autres présences humaines. Observez les petites particules de poussière se déposer sur votre peau, sentez vos poils se hérissier au contact d'un léger courant d'air, percevez des bribes

de conversations, écartez-vous du chemin d'un inconnu et sentez l'effleurement de vos corps ...

Témoins errants, sensibles à l'agitation sournoise qui enveloppe la ville, Pépîte et Joséphe s'inspirent de la nature périssable de la matière pour redéfinir le paysage montréalais. Ces jeunes créateurs-explorateurs emploient la marche comme moyen de transport et véhicule d'expression. C'est au contact du sol, des arbres, des constructions humaines et du bioclimat qu'ils arpentent, quatre mois durant, cinq espaces clés qui marquent le parcours sinueux de leur quotidien soit, l'intersection Villeray/Lajeunesse, le viaduc Rosemont, la ruelle Saint-André, la montagne Mont-Royal et l'Université Concordia. C'est au détour de ces lieux populaires de Montréal que le duo réalise la seconde phase d'*Expédition*, leur démarche artistique. Ils narrent

Ruelle Saint-André (détail), 2017
Pépîte et Joséphe
Assemblage of found materials, acrylic paint,
and Masonite on wood
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

Ruelle Saint-André (détail), 2017
Pépîte et Joséphe
Assemblage de matériaux trouvés, peinture
acrylique et masonite sur bois de palette
98 cm x 122 cm x 15 cm
Photo: Expédition

l'histoire du passage de l'humain sur Terre, de son empreinte indélébile sur la nature et de sa fossilisation graduelle dans les entrailles de la Terre. Tout au long de cette expérience artistique, ils récoltent sur leur chemin les déchets tels des artefacts abandonnés pour les assembler (*Paysage-matrice*; partie inférieure de l'installation) et en créer une réplique moulée (*Paysage-passant*; partie supérieure de l'installation). L'étude de l'installation *Phase 2: le chantier naturel* est digne d'un véritable travail d'archéologie. L'accumulation de couches de papier trouvé, amassé puis transformé recouvrant les matrices évoque l'impermanence même de la vie, comme des strates-vestiges de notre quotidien.

... C'est alors, après avoir longuement contemplé l'œuvre de Pépîte et Joséphe, que vous pourrez éveiller vos cinq sens et connecter votre esprit à votre corps. Ressentez maintenant la fatigue, la douleur physique, le poids des longues journées de dur labeur, ou alors, le bien-être d'un corps serein et la joie de vivre d'un cœur envouté. Laissez les parois de votre petite bulle personnelle se fissurer, céder sous la pression des énergies externes qui vous envahissent. Votre environnement prend le dessus. Vous êtes en transe, entraînés par le dynamisme, l'agitation et le déchainement du monde urbain. Vous dansez sur le rythme effréné de la foule qui monte quatre à quatre les escaliers du métro, envoutés par le bruit répétitif des doigts sur un clavier d'ordinateur, bercés par les sonneries de téléphone qui rappellent à l'ordre les employés dispersés. Maintenant, arrêtez tout. Déclérez le pas, libérez-vous l'esprit et prenez le temps de vous stabiliser dans ce monde agité pour vous reconnecter avec la nature éphémère de la matière.