

Vocales Digitales

Erin Gee

This catalogue is published on the occasion of the exhibition, *Vocales Digitales* by Erin Gee on view March 26 - May 14, 2015 at Hamilton Artists Inc.

Cette publication a été publiée à l'occasion de l'exposition *Vocales Digitales* par Erin Gee aura quant elle lieu du 26 mars au 14 mai, 2016 à Hamilton Artists Inc.

© 2016 Hamilton Artists Inc.

ISBN 978-1-894861-82-3

Cover: Erin Gee, *Larynx4* (detail), 2015
This page: Erin Gee, *Swarming Emotional Pianos* (Installation view), 2015.

Ekphrasis

Maiko Tanaka

Essay

“To attempt or endeavor; try”

To be with

Ekphrastically¹
Speculatively²
To amplify

Analysis takes object as already dead
Interpretation takes object as lacking meaning
A colonial mind never honours what is there

An essay *to be with*, invites you to attempt,
endeavor – try.

An essay that extends an encounter with an artwork
An encounter that alters the shape of your body
And messes with notions of nature
Beyond the gallery space where you first
encountered it

Or perhaps, this is your first time?

¹ From ekphrasis – a poem that imaginatively narrates a live encounter with a work of art, for the purposes of amplifying and expanding the artwork's meaning.

e <http://www.poetryfoundation.org/learning/glossary-term/ekphrasis>.
² Borrowed from Ronal Rose-Antoinette's writing on the “speculative” as a radical pedagogical gesture which amplifies worlds that are pending further existence, in “if the earth is the pedagogy...” *Inflexions* 8, “Radical Pedagogies” (April 2015). 123, accessed February 20, 2016, www.inflexions.org

Meet Larynx³

Hollow, gooey, pink, flappy
Fleshy muscles
Dancing and snapping
Contracting in choral events

Pink aliens inside bodies
You get me excited
Something moves inside me
An utterance

Meeting you here in this digital box
before mouth and lips form the shape of sound
into the intentions the brain had for you

A portrait for post-human voice
pre-language.

Disinherit the brain
as central processor of thought

In Erin's shaping hands
You may not recognize yourself
But you will be able to do much much more

³ Erin Gee, *Eye is a throat is a twin*, 2015.

Meet Larynx⁴

A vocal quartet performed for future bodies.
A post-human concert arranged by Erin Gee
Four female singers. Four musical scores,
derived from the prints of four larynx.

Face to face with these prints
Confronted by the raw data that brought into being
this wondrous weird event.
Wiry vector lines densely layered into grid-like
patterns
Interrupted by vulvic shapes
Undulating across the surface
Saturated in rose and pinkish tones.
The curves and openings of a larynx
abstracted via Illustrator effect

My eyes dart to the edges
Looking excitedly for the musical staves
the artist had discovered upon printing
I zoom in and feast
Then re-focus on the prints at large
The size of world maps
A map of, but not quite human
Unfamiliar terrestrial forms
Inviting you inwardly into the world of this organ
An organ defined much by emptiness
A larynx, after all, is mostly a hole

Computer creates music from visual data of a hole
Computer excites artist
Artist listens, shapes arranges

⁴ Erin Gee, *Larynx Series*, archival inkjet prints of endoscopic footage of human larynx, series of four, 48"x 60" each, 2012.

She's amplifying - putting into circulation,
extending the encounter
She transforms it into another performative event,
that acts...⁵
She doesn't interpret or comment
or use her observations of the body
to attribute some kind of meaning
separate from the matter⁶
New circulations go back to the larynx
To be sung by four
The material site of voice

“They're smiling because they're not real women.”

*Sign me up! I want to be an unreal woman!*⁷

⁵ This line is borrowed from an essay by Michelle Duncan. In it she discusses the art of opera as a production “endowed with agency by those who are employed (...) to transform it into a (performative) event that acts” (emphasis mine). From Duncan's “The operatic scandal of the singing body: Voice, presence, performativity” from the *Cambridge Opera Journal*, 16, 2004, p 300. Thanks to Erin Gee for sharing the article with me.

⁶ Feminist theorist and physicist Karen Barad questions the way “matter” is rendered passive and without agency - as if matter waits around for language to give it meaning or project cultural significance on it. A feminist new materialist perspective, on the other hand, (which so much of Erin Gee's work expresses) attends to matter's meaning not through what it's deemed to represent but through engagement with what matter does. In Karen Barad, “Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter.” *Signs* 28:3 (2003) p. 801-831.

⁷ Erin Gee on the potential of the not quite human, cyberbodies in Mariko Mori's photographic performances from the 1990s. “Erin Gee,” YouTube Video, 01:16:13, artist talk by Erin Gee, February 11, 2016, posted by “conversations in contemporary art”, February 26, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

Hope in emptiness⁸

When certain bodies are doomed to silence
due to illness, censorship
being spoken for, ignored, shamed, bullied
or simply assumed to have nothing worthy to say
Bodies always find other ways

Because if you've become an instrument to the Nth
degree
Void of meaning and subjecthood
Suddenly you're akin to machines
And suddenly you can make conversation
Talk to each other!
In the sci-fi style of *Ex Machina*
Where affinities become political alliances between
women and machine
Horror for some? Utter joy for others

Swarmings

Erin has glimpsed into a future
Where humans will no longer be able to emote
Where they pay top dollar to see someone actually
feel⁹
This is the speculative world
where *Swarming Emotional Pianos* was born

Made of chimes and tubular bells

8 From conversations with the artist about a reconfigured version of her 2011 work *Voice of Echo: Song of Love for Technological Eyes*, performed for Trinity Square Video, Toronto, June 2015.

9 "Erin Gee," YouTube Video, 01:16:13, artist talk by Erin Gee, February 11, 2016, posted by "conversations in contemporary art", February 26, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

These chatty chimey robots
Sonify data gathered from bodies
Bio-sensors inserted into the neurons of actors
Hired to emote feelings on command
To be submitted further for (musical) translation

The scientific rigour
The custom made machines
The deep pessimistic play
Prevent this work from being read
as speculations from a disembodied sense
from being read as "linear extrapolations
about dystopian or utopian futures"¹⁰
The typical mode of white male sci-fi
Swarming Emotional Pianos rather,
pends further existence¹¹
in a non-linear future-present
and is evidence for ways we are already post-
human

*What I'm discovering is a language of the body and
how to sonify the language of the body*

*I'm quite interested in what the robots have to say.*¹²

Chiming robots are not merely translating, they
mutate
Mutate the data from one medium to the next
from electrical pulses, max patch scores
midi to motors

10 Stelarc in Geeta Dayal, "For extreme artist Stelarc, body mods hint at humans' possible future" *Wired*, May 2, 2012. Accessed February 29, 2016. <http://www.wired.com/2012/05/stelarc-performance-art/>

11 Rose-Antionette, 123.

12 Erin Gee in "Erin Gee," YouTube Video, 01:16:13, artist talk by Erin Gee, February 11, 2016, posted by "conversations in contemporary art", February 26, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

They also mutate what we think of as music
And what we think of as body

"Human voice is lost" is a warning and a promise
Simultaneously hinting at AI nightmares
Dreamt by normative or normative-desiring bodies
While opening possibilities for ways of speaking
Radically otherwise
Brought into being by bodies already alien
Already relishing in more-than-human reality

But being with the event can be a lonely
experience.
Art affords this gap somehow.¹³

Sharing this here, extending the event, is a
specifically human experience.
Do you see what I see, do you hear what I hear?
Do you feel it?

How does the work continue from here?

*I want to be the one who creates the mythologies and
the imagery about the future to keep it positive and
weird and full of potential.*

*I don't want the people at Google to do that for me.*¹⁴

13 Conversation with Ame Henderson, Toronto, March 2016.

14 Erin Gee in "Erin Gee," YouTube Video, 01:16:13, artist talk by Erin Gee, February 11, 2016, posted by "conversations in contemporary art", February 26, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

New myths

Hauntings, dreams
Whispered stories that emerge
Everytime we look at another piece of music
Everytime we encounter another piece of code

A practice for developing our relationships with
the alien in us.

Swarming Emotional Pianos

Eric Lewis

To call up in oneself a feeling once experienced and, having called it up in oneself, to transmit it by means of movements, lines, colors, sounds, images expressed in words, so that others experience the same feeling—in this consists the activity of art. Art is that human activity which consists in one's person consciously transmitting to others, by certain external signs, the feelings he has experienced, and in others being infected by those feelings and experiencing them.

Tolstoy, What is Art? [5:39-40]

Expressivism, while no longer holding sway as a dominant aesthetic theory, surely captures an element of what much art aspires to accomplish. In musical circles theories that propose the function of music is to transmit the expressive states of genius composers (usually white, usually male) have a long history. Indeed composers such as Stravinsky could go so far as to claim that a world without musicians/performers, a world where you could translate the feelings and thoughts of composers directly to sounds somehow representative of these thoughts and feelings, would be ideal. In this sense neuroaesthetics, the translation of neuro and bio data into “outputs” with aesthetic content, is expressivism in modern garb. If there is any traction to the idea that art, regardless of its medium, serves to mediate the felt states of artists, what are we to make of

Erin Gee's Swarming Emotional Pianos? And if such theories are generally rejected, and/or carry strong Romantic baggage, including the misogyny and racism implicit in Romantic aesthetics, can conceptual space be found to see such an artwork as Swarming Emotional Pianos as empowering and provoking, not as retrograde and repressive?

I believe Gee's work challenges us to reconsider the role of expression in art, and, given its careful consideration of embodiment and intentionality, presents us with a version of expressivism that is both liberatory in its politics, modern in its aesthetics and complex in its content. An initial way to see this is to realize that the expressive content of the robots' music is a product of, and determined by, bodily states of the participants/actors. Gee realizes that

our emotions, our expressiveness, is embodied and not merely states of some dualistically conceived of soul. Expression is always mediated, by voice, gesture, comportment, and action. In this sense, just like the robots, we always perform our expression via forms of embodiment. While Gee's robots may at first have us wonder, how can these assemblages of steel and wire be expressive, closer scrutiny reveals that we are all such assemblages, performing our felt states, with materiality at the core of our expression, as much as the mind.

First seen as alien others, these robots soon force us to confront the question, how are we different from them, really? The recognition of the importance of embodiment and performance in the construction and presentation of our selves is deeply invested in feminist theorizing, and so the often-coded masculine trope of robotics and technology is claimed, in a sophisticated way, both for and by feminist, and ultimately humanist, concerns. Swarming Emotional Pianos is not an example of masculine guided technology posing as art, but deeply humanistic art—art about the essence of the self and the means by which this is made public—posing as technology.

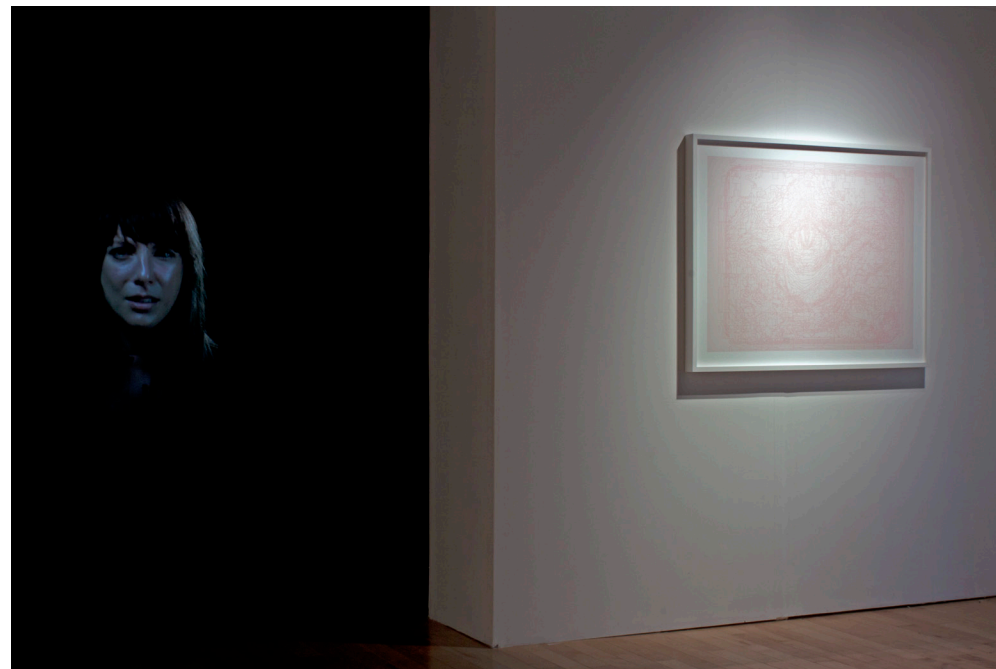
The entrainment her robots receive from a variety of humans is a high tech version of parenting, where often culturally specific modes of expression are taught to our children. It is also, of course, how expressiveness in music is both learnt and read. Communities of

music creators and consumers come to agree on expressive musical tropes by enacting and responding to them. Those who cannot hear the expressiveness of music we take to be alien—not like us—in important ways. What then of hearing, or failing to hear, the expressiveness of robots—whose alienness is now under scrutiny?

It takes method actors to teach the robots the methods, to have them “act” as if intentionality is present. And is not method acting an aesthetic way to argue that the appearance of intent and the actual presence of intent may blur into each other? Intentionality itself, its presence or absence, is no longer the question in Gee's work, replaced by the far more interesting and important questions, of how and why we come to judge agency in others and how we read “performances” and so come to attribute felt states and expression to the actors that we all really are.

As theories of embodiment continue to merge with theories of the mind, Gee's work challenges us to think, as does the “Expanded Mind” hypothesis in cognitive science, of the many ways we now offload aspects of our mental life onto machines, of how our cognitive selves inhabit not just our brains and bodies, but our cell phones, tablets and iPods. And if my computer can now function as my memory, and so in this sense be a part of me, why cannot a tubular robot serve as the site of the expression of my emotions, akin to a living, real-time emoticon? And if method actors can “parent”

Gee's robots to manifest expressive states musically, what might this art promise for those lacking control of their flesh bodies, whose agency and subjectivity is trapped in an inert physical form, like those with profound physical disabilities? Might the promise of offloading our feelings onto robotic actors not hold out a hope for those unable to direct their own bodies? Is Gee's most artful experiment the early stages of a cyborg-based expressive therapy? As we hear the emotional music of the robots, what, therefore, are we really listening to? Pondering this question suggests considering, more generally, what we are listening to in the cry of a baby, the moan of a lover, the greeting of a friend, or, the wail of a guitar. For Tolstoy art serves to transmit to others an artist's feelings via conscious acts. *Swarming Emotional Planos* takes the next step, and asks wherein lies our consciousness, suggesting, I think, that we are all both artists and art.

Erin Gee, *Swarming Emotional Planos*, 2015 & *Larynx3*, 2015.
Installation view. Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Data from emotional sessions, 10 December, 2013, 2016 & Larynx2, 2015*. Installation view. Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Data from emotional sessions, 10 December, 2013, 2016*. Installation view. Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Swarming Emotional Pianos*, 2015. Installation view.
Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Swarming Emotional Pianos*, 2015. Installation view.
Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Eye is a throat is a twin*, 2015. Installation view.
Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Larynx1 & Larynx4*, 2015. Installation view.
Photo: Caitlin Sutherland

Erin Gee, *Larynx2, Larynx1, Larynx4*, 2015.
Installation view. Photo: Caitlin Sutherland

Ekphrasis

Maiko Tanaka

Essai

“D’essayer ou entreprendre; s’efforcer”

D’être avec

Ekphrasisement¹

Spéculativement²

D’amplifier

L’Analyse comprend l’objet comme étant déjà mort

Interprétation comprend l’objet comme manquant de signification

L’âme coloniale ne fait jamais hommage où il est dû

D’être avec un essai, nous invite à essayer, à entreprendre - à tenter.

Une tentative qui approfondie le rapport avec une oeuvre d’art

Un rapport qui modifie la forme de votre corps

Et affecte vos notions de la nature

En dehors de la galerie où vous l’aviez
premièrement rencontrée

¹ Provenant de ekphrasis - un poème qui raconte, avec imagination, la rencontre avec l’oeuvre d’art, pour amplifier et approfondir le sens de l’oeuvre.
<http://www.poetryfoundation.org/learning/glossary-term/ekphrasis>.

² Emprunté de l’écriture de Ronal Rose-Antoinette sur le “spéculatif” comme étant un geste pédagogiquement radical qui amplifie les mondes dont l’existence future est en souffrance, dans “If the earth is the pedagogy...” *Inflexions* 8, “Radical Pedagogies” (avril 2015). 123, consulté le 20 février, 2016, www.inflexions.org

Ou, est ce peut-être votre première fois?

Je vous présente *Larynx*³

Vide, gluant, rose, papilloté

Muscles charnus

Dansant et claquant

Activités rétractant en chorale

Étrangers roses dans les corps

Tu m’excites

Quelle chose remue en moi

Une énonciation

De te rencontrer ici dans cette boîte digitale
avant que la bouche et les lèvres donnent forme au son

des intentions que le cerveau avait pour toi

Un portrait pour une voie post-humain
pré-langage.

Déshériter le cerveau
comme processeur central de la pensée

Dans les mains formantes de Erin
Vous ne vous reconnaissez peut-être pas
Mais vous serez capable de faire beaucoup
beaucoup plus

³ Erin Gee, “Eye is a throat is a twin”, 2015.

Je vous présente Larynx 2⁴

Un quatuor vocal exécuté pour des corps futurs
Un concert post-humain organisé par Erin Gee
Quatre chanteuses. Quatre partitions musicales,
provenant des empreintes de quatre larynx.

Face à face à ces empreintes
Confronté par les données brutes qui a mis en
existence
cet événement étrange et prodigieux.
Des lignes de vecteurs fibreuses superposées en
motifs quadrillés
Interrompu par des formes vulvaires
Surface ondulante
Saturée en tons rosés.
Les courbes et ouvertures d'un larynx
abstraites par les effets d'illustrator

Mes yeux se précipitent vers les contours
Cherchant avec anticipation les vides musicaux
que l'artiste avait découvert en imprimant
Je fais le zoom avant et me régale
Et puis re-focalise sur les empreintes au loin
La grandeur de cartes du monde
Un plan pas vraiment humain
Formes terrestres méconnues
Nous invitant intérieurement dans le monde de son
organe
Un organe défini par son vide
Un larynx, après tout, est principalement un trou

⁴ Erin Gee, Série Larynx, impressions à jets d'encre sur papier
d'archives de séquences endoscopiques du larynx humain, série de
quatre, 48"x 60" chacune, 2012.

Ordinateur créé la musique de l'information
visuelle d'un trou
ordinateur excite l'artiste
L'artiste écoute, les formes s'arrangent
Elle amplifie - permettant la circulation,
prolongeant la rencontre
Elle la transforme en un autre événement
performatif, qui agit...⁵
Elle ne fait ni interprétation ni commentaire
Elle n'utilise pas ses observations du corps
pour attribuer un genre de signification
séparé de la matière⁶
De nouvelles circulations reviennent au larynx
Pour être chassé par quatre
Le site matériel de la voie

"Elles sourient parce qu'elles ne sont pas réelles."

*Inscrivez moi! Je veux être une femme irréaliste!*⁷

⁵ Cette phrase est empruntée d'un texte de Michelle Duncan. Dans
lequel elle explore l'art de l'opéra comme une production "dotée de
signification par ceux qui sont engagés (...) à la transformer en un
événement (performatif) qui agit" (mise en évidence personnelle). De
Duncan, "The operatic scandal of the singing body: Voice, presence,
performativity" Cambridge Opera Journal, 16, 2004, p 300. Merci à Erin
Gee pour avoir partagé cet article avec moi.

⁶ Théoricienne féministe et physicienne, Karen Barad met en ques-
tion la manière avec laquelle la "matière" est rendue passive et sans
signification - comme si la matière attendait pour que les langues lui
donnent une signification ou qu'on lui donne une signification culturelle.
Une perspective féministe du nouveau matérialisme, (que plusieurs des
oeuvres de Gee expriment) se concentre sur la signification de la matière
non par rapport à ce qu'elle représente mais par l'engagement qu'elle
effectue. Dans Karen Barad, "Posthumanist Performativity: Toward an
Understanding of How Matter Comes to Matter." Signs 28:3 (2003)
p. 801-831

⁷ Erin Gee sur le potentiel de ce qui n'est pas complètement humain,
corps cyber dans la performance photographique des années 1990
de Mariko Mori. "Erin Gee" Vidéo YouTube, 01:16:13, présentation par
Erin Gee, le 11 février, 2016, "conversations in contemporary art", le 26
février, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

Espoir dans le vide⁸

Quand certains corps sont condamnés au silence
par la maladie, la censure
D'être propriété, ignoré, humilié, intimidé
ou simplement d'assumer n'avoir rien
d'important à dire
Les corps trouvent toujours d'autres moyens

Parce que si vous êtes complètement devenue un
instrument
Sans sens ou cause
Soudainement semblable aux machines
Et soudainement vous pouvez converser
Vous entretenir!
Au style science fiction de Ex Machina
Où les affinités deviennent des alliances
politiques entre femme et machine
L'horreur pour certains? Joie complète pour
d'autres

Essaimant

Erin a entrevu le futur
Où les humains ne seront plus capables
d'exprimer l'émotion
Où ils payeront cher pour voir quelqu'un d'autre
vraiment ressentir⁹

⁸ À partir de conversations avec l'artiste sur la version reconfigurée
de son oeuvre "Voice of Echo": Song of Love for Technological Eyes,
une performance à Trinity Square Video, Toronto, Juin 2015.

⁹ Erin Gee sur le potentiel de ce qui n'est pas complètement humain,
corps cyber dans la performance photographique des années 1990
de Mariko Mori. "Erin Gee" Vidéo YouTube, 01:16:13, présentation
par Erin Gee, le 11 février, 2016, "conversations in contemporary art",
le 26 février, 2016,
<https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

Ceci est le monde spéculatif
Où Swarming Emotional Pianos est né

Construits de carillons et de cloches tubulaires
Ces robots sonnants
De sonoriser l'information amassée des corps
Les bio-senseurs insérés dans les neurones des
acteurs
Embauché pour ressentir l'émotion sur
commande
Pour être soumis à la traduction musicale

La rigueur scientifique
Les machines fabriquées sur mesure
Le jeu profondément pessimistes
Empêche à cette oeuvre d'être perçue
comme les spéculations d'un sens désincarné
d'être perçue comme "extrapolations linéaires
sur les futurs soit dystopiques ou utopiques"¹⁰
La façon typique de l'homme blanc sci-fi
Au lieu, Swarming Emotional Pianos
convoite une existence plus profonde¹¹
en un futur-présent non-linéaire
et est évidence pour les façons par lesquelles
nous sommes déjà post-humain

Ce que je découvre est le langage du corps
et comment réaliser la sonification du langage du
corps

Je suis intéressé en ce que le robot a à dire¹²

¹⁰ Stelarc dans Geeta Dayal, "For extreme artist Stelarc, body mods
hint at humans' possible future" Wired, le 2 mai, 2012. Consulté le
29 février, 2016.

¹¹ Rose-Antionette, 123.
<http://www.wired.com/2012/05/stelarc-performance-art/>

¹² Erin Gee dans "Erin Gee," Vidéo YouTube, 01:16:13,

Les robots sonnants n'exécutent pas une simple traduction, ils mutent
Muter l'information d'un médium à l'autre
de pulsations électriques, rapiècement maximum
de partitions
de MIDI à moteurs

Ils mutent aussi ce que nous considérons comme musique

Et ce que nous considérons comme corps

"La voie humaine est perdue" est un avertissement et une promesse

Faisant allusion simultanément aux cauchemars de l'intelligence artificielle

Rêvé par les corps normatifs et normatifs désirants

En ouvrant les possibilités de modes de communication

Sinon radicalement

Naissant de corps étrangers

Savourant déjà une réalité plus qu'humaine

Mais être avec l'événement peut être une expérience solitaire.

L'art peut s'offrir cet écart, d'une manière ou d'une autre.¹³

Partager ceci maintenant, allonger l'événement, est une expérience humaine spécifique.

Voyez-vous ce que je vois, entendez-vous ce que j'entend? Le ressentez vous?

Comment poursuivre cette oeuvre?

présentation par Erin Gee, le 11 février, 2016, "conversations in contemporary art", le 26 février, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

13 Conversations avec Ame Henderson, Toronto, March 2016.

Je veux être celle qui crée les mythologies et l'imagerie du futur pour conserver un moral positif et étrange et plein de potentiel.

Je ne veux pas que les gens de Google le fasse pour moi.¹⁴

Nouveaux mythes

Hantises, rêves

Histoires murmurées qui émergent

À chaque fois qu'on considère une nouvelle pièce musicale

À chaque fois qu'on aperçoit un bout de code

Une pratique pour développer notre relation avec l'étranger en nous.

14 Erin Gee sur le potentiel de ce qui nest pas complètement humain, corps cyber dans la performance photographique des années 1990 de Mariko Mori. "Erin Gee" Vidéo YouTube, 01:16:13, artist talk by Erin Gee, le 11 février, 2016, "conversations in contemporary art", le 26 février, 2016, <https://www.youtube.com/watch?v=c16sDEHJWME>

Swarming Emotional Pianos

Eric Lewis

De se rappeler d'un sentiment que l'on a éprouvé, et une fois que nous avons ravivé ce sentiment en nous, de le transmettre en se servant de moyens comme ceux du mouvement, de la ligne, de la couleur, du son, d'images exprimées en mots, pour que d'autres puissent ressentir le même sentiment - en ceci consiste l'exercice de l'art. L'art s'agit de l'activité humaine de transmettre consciemment le sentiment vécu à l'autre, en se servant de certains signes externes, et de les imprégner de ce sentiment pour qu'ils le ressentent.

Tolstoy, What is Art? [5:39-40]

Même si l'expressivisme ne domine plus les théories de l'esthétique, ce mouvement capture certainement un des buts existentiel de l'art. La théorie, dans les cercles musicaux, propose que la fonction principale de la musique est de transmettre les états expressifs de compositeurs géniaux (majoritairement blancs et males) depuis très longtemps. Les compositeurs comme Stravinsky vont jusqu'à proposer que dans un monde sans musiciens ou compositeurs, un monde où nous pourrions traduire les sentiments et les pensées des compositeurs directement en sons, qui seraient représentatifs de ces sentiments et pensées, serait idéal. Dans ce sens, la neuroesthétique: la transition d'information neurologique et biologique en données esthétiques, consiste de l'expressivisme à la moderne. Si il y a de la véracité à l'idée que l'art, peu importe son médium, est au service

de la médiation des états d'esprits ressentis par l'artiste, que devons nous faire de l'oeuvre "Swarming Emotional Pianos" de Erin Gee? Si de nos jours, ce genre de théories ne sont plus acceptées, et/ou contiennent un bagage idéologique trop romantique, qui comprend la misogynie et le racisme implicite aux esthétiques romantiques, est-ce possible de trouver un espace conceptuel permettant à une pièce comme "Swarming Emotional Pianos" soit appréciée pour sa valeur provocative et puissante et non comme régressive et répressive?

Je crois que l'oeuvre de Gee nous demande de reconsidérer le rôle de l'expression dans les arts. En tenant compte de ces grandes considérations envers la personnification et l'intentionnalité, cette pièce nous offre une

version de l'expressionnisme qui est libératrice dans ces politiques, qui est moderne dans ces esthétiques et aussi complexe dans son étendue. À première vue, on peut réaliser que la substance expressive de la musique du robot est créée et déterminée par l'état physique des participants/ acteurs. Gee réalise que nos émotions, notre expressivité, sont incarnées et non simplement des états créés en dualité avec l'esprit. L'expression est toujours expliquée par la voie, par le geste, par le comportement, et par l'action. Dans ce cas, comme les robots, nous effectuons toujours notre expression par formes d'activités corporelles. Même si les robots de Gee soulève la question, par quels moyens est-ce que ces assemblages de métal peuvent possiblement faire la performance des états émotionnels ressentis? Un examen plus approfondi révèle que nous sommes aussi formés de tels assemblages, la performance de nos états ressentis, avec la matérialité ou la physicalité au coeur de notre expression autant que notre esprit.

Initialement perçus comme espèce étrangère, ces robots nous forcent à confronter la question: comment sont-ils vraiment différents de nous? La reconnaissance de l'importance de l'incarnation et la performance dans la construction et la présentation de nos êtres, font partie importante de la théorisation féministe, et alors la robotique et la technologie si souvent liées à la rhétorique cryptée masculine sont revendiquées, d'une manière sophistiquée, pour et par l'intérêt féministe autant qu'humaniste.

“Swarming Emotional Pianos” n'est pas un exemple de technologie guidée par le masculin posant comme pièce d'art, c'est une oeuvre profondément humaniste. Une oeuvre qui examine l'essence de la personne et la manière avec laquelle elle se manifeste publiquement - en posant comme technologie.

L'entraînement que ses robots reçoivent, d'une gamme de personnes, consiste d'une version high-tech de pratiques parentales par lesquelles les enfants apprennent des modes d'expressions culturellement spécifiques. C'est aussi la façon par laquelle l'expressivité musicale est apprise et lue. Les communautés créatives et celles des consommateurs de musique développent un consensus sur les tropes expressives musicales en les jouant et en analysant leurs impacts. On pense à ceux qui ne ressentent pas l'expressivité de la musique comme étant étranges - différents de nous - d'une manière importante. Qu'est ce qui en est alors d'entendre ou d'être incapable d'entendre l'expressivité des robots - donc la nature étrangère est remise en question?

Ça prend des acteurs pour enseigner aux robots les principes d'interprétation quelque fois aussi nommés la méthode ou le système Stanislavski, pour qu'ils puissent “agir” comme si leur l'intentionnalité était sincère. La méthode en elle-même, n'est-elle pas une manière esthétique de dire que l'apparence de l'intention et la présence de l'intention réelle peuvent se mélanger ensemble? La question de la présence ou de l'absence de l'intentionnalité n'est plus la

plus importante de l'oeuvre de Gee, la question devient maintenant beaucoup plus profonde et intéressante; comment et pourquoi jugeons-nous l'intention ou le choix des autres et comment analysons-nous la performance humaine, jusqu'à en arriver à attribuer aux acteurs, que nous sommes tous réellement, des états ressentis et des expressions.

Comme les théories d'incarnation continuent à s'entremêler avec les théories de l'esprit, l'oeuvre de Gee nous défie à considérer ces idées, comme le fait l'hypothèse de “Expanded Mind” en science cognitive, à penser aux plusieurs façons par lesquelles nous déchargeons certains aspects de notre vie mentale sur nos appareils électroniques, à nous demander comment nos facultés cognitives résident maintenant dans nos téléphones cellulaires, nos tablettes - différents de nous - d'une manière importante. Qu'est ce qui en est alors d'entendre ou d'être incapable d'entendre l'expressivité des robots - donc la nature étrangère est remise en question? Comme les théories d'incarnation continuent à s'entremêler avec les théories de l'esprit, l'oeuvre de Gee nous défie à considérer ces idées, comme le fait l'hypothèse de “Expanded Mind” en science cognitive, à penser aux plusieurs façons par lesquelles nous déchargeons certains aspects de notre vie mentale sur nos appareils électroniques, à nous demander comment nos facultés cognitives résident maintenant dans nos téléphones cellulaires, nos tablettes - différents de nous - d'une manière importante. Qu'est ce qui en est alors d'entendre ou d'être incapable d'entendre l'expressivité des robots - donc la nature étrangère est remise en question? Si mon ordinateur peut maintenant remplir les fonctions de ma mémoire, il fait essentiellement partie de moi, pourquoi alors est -ce qu'un robot tubulaire ne pourrait pas servir de source pour l'expression de mes émotions, semblablement à un genre d'émoticône vivante? Si les acteurs exerçant la méthode peuvent enseigner aux robots de Gee à manifester musicalement des états expressifs, qu'est-ce que cette forme d'art peut avoir comme promesse pour les humains à qui manquent l'habilité de contrôler leur corps, pour ceux qui sont essentiellement emprisonnés dans une physiologie inerte, ceux qui ont des handicaps physiques sévères? Est-ce que la promesse de pouvoir transmettre nos émotions

aux corps acteurs des robots, n'est alors pas encourageante pour ceux incapables de diriger leur propre corps? Est-ce que l'expérimentation artistique de Gee est vraiment le début de la thérapie expressive cyborg? Qu'est-ce qu'on entend en écoutant la musique émotionnelle des robots? En réfléchissant à ces questions, nous pouvons considérer plus généralement ce qu'on entend quand on écoute un bébé pleurer, ou le gémissement d'un amant, ou les salutations d'un ami, ou encore la lamentation d'une guitare. Pour Tolstoy, l'art sert à transmettre à l'autre, les sentiments d'un artiste par moyens d'actes volontaires ou intentionnels. “Swarming Emotional Pianos” passe à la prochaine étape, et demande où réside notre conscience, en suggérant, je crois, que nous sommes tous autant artistes et art.

This exhibition was made possible through project funding by the Canada Council for the Arts and the ongoing support of our funders.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

HAMILTON
COMMUNITY
FOUNDATION

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

HAMILTON ARTISTS INC.

155 James St N
Hamilton, Ontario
L8R 2K9
<http://theinc.ca>

Essays by / Texts par
Maiko Tanaka and / et Eric Lewis

Translation / Traduction
Julie René De Cotret

Coordination / Design
Caitlin Sutherland

Copy Editing/ Éditeur de copie
Clay Pearn and / et Taien Ng Chan

ISBN 978-1-894861-82-3

Back cover: Erin Gee, *Larynx4* (detail), 2015

For more information, exhibition documentation, and extended biographical notes on the artist, please visit theinc.ca/exhibitions/

