

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / PRESS RELEASE

The Upgrade! Montréal

Jeudi, le 23 Juin, 2005 / Thursday, the 23rd of June, 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 :

Carrie Gates & Jon Vaughn

Saskatoon, Saskatchewan

Charles Stankievich

Doug van Noort

- 19h-19h10: Introduction à The Upgrade
- 19h10-19h40: Carrie Gates & Jon Vaughn
- 19h45-20h05: Charles Stankievich
- 20h10-20h30: Doug van Noort
- 20h35-21h00: table-rond / roundtable
- 21h00-22h00: Jon Vaughn laptop set
- 22h00-24h00: mix_sessions

: JUNE UPGRADE! :

We present to you yet another packed evening of new media & electronic music, experimental turntablism, mixing & video: what could it be but an Upgrade! ?!

This month we are honoured to present two of Saskatchewan's superbly strange artists, curators & musicians, Carrie Gates & Jon Vaughn. The duo run the BricoLodge sublabel of Montreal's NoType.com and are both producers of experimental music (Carrie as an experimental turntablist with VinylInterventions.com; Jon, with improvisational electronics & composition). Carrie is a curator at *paved Art + New Media* in Saskatoon & Jon is also a wacked-out DJ. Don't miss their presentation.

The rest of this motley crew arrives from all over with a diversity of interests: Doug van Noort is a doctoral candidate in Music Technology at McGill University and will present some of his software creations for music production in Max/MSP and beyond; and Charles Stankievich, an ex-Vancouverite, is a performance artist and closet Lacanian who will also delve into the realm of software and Max/MSP.

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

- tobias & shabana
-

-Français-

Nous vous présentons une autre soirée remplie de musique électronique et des nouveaux médias, d'expérimentation aux tables tournantes, de mixage et vidéo : que pourrait est-ce d'autre qu'un Upgrade !?!

Ce mois-ci nous sommes fiers de vous présenter deux artistes superbement étranges de Saskatchewan, des musiciens et conservateurs, Carrie Gates et Jon Vaughn. Le duo gère le label BricoLodge affilié à l'étiquette montréalaise NoType.com. Ils sont tous les deux réalisateurs de musique expérimentale (Carrie comme DJ avec VinylInterventions.com; Jon, avec de la composition et de l'improvisation électroniques. Carrie est conservatrice chez *paved Art + New Media* à Saskatoon et John est également un DJ complètement fou. Ne ratez pas leur présentation!

Le reste de cette équipe bariolée représente bien des endroits et des intérêts divers : Doug van Noort est un étudiant au doctorat en Technologie musicale à l'Université McGill et fera la démonstration de certains de ses logiciels de production musicale en Max/MSP, entre autres; et Charles Stankievich, un ex-Vancouverois, est artiste de performance et Lacanien secret qui abordera lui aussi les logiciels et le Max/MSP.

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

- tobias & shabana

INFORMATION : BIOS / EXTRAITS / ABSTRACTS

Carrie Gates

Saskatoon, Saskatchewan |

[<http://www.vinylinterventions.com> | <http://www.notype.com/bricolodge>]

- English -

For the Upgrade!, Carrie Gates and Jon Vaughn will present their net.label BricoLodge, which was created with the assistance of No Type, the SAT, and Archive.org. BricoLodge exists to link regionally and conceptually diverse audio and visual artists under an umbrella of community, collaboration, and experimentalism. Gates and Vaughn will discuss the vision behind their net.label in relationship to translocal community building, festival culture organizations, and their desire to excite creative impulses among artists in a supportive network of dialogue and open exchange.

Carrie Gates is a Saskatoon-based artist who has been working with turntablism, radio, experimental music, performance art, video, and event coordination for the last decade, while promoting artist-run culture, collaborative projects, and translocal community building through her performances, octopus networking, research activities, and advocacy for DIY culture. Active in the vibrant mid-90's rave scene onwards, she is known in some circles as Lady Gates for her unique approaches to DJing and performance. Vinyl Interventions is the collaborative project of Carrie Gates with Esther Bourdages (Montreal) and Marinko Jareb (St. Catherines/Toronto), where the vinyl record is explored through experimental turntablism, live performances, sculptural interventions, research, presentations, and public workshops. Presently working at the Human Computer Interaction Lab at the University of Saskatchewan as a Research Assistant, she is exploring awareness mechanisms of nightclub environments between crowds and DJs. Carrie is also investigating interactive sound installations for outdoor electronic music events, and is planning two exciting projects for the 10th annual "Connect" festival this year (Regina). Other professional research activities have led her to working with diverse groups such as Soil (Regina), BlackFlash Magazine (Saskatoon), the Kenderdine Art Gallery (Saskatoon), and Autism Treatment Services (Snoezelen sensory therapy) (Saskatoon). Gates is nearly completed her Art History degree at the UofS, focussing on the discourse of technology and sensual awareness, net.art, and theoretical problems in performance with electronic media. During her studies at the UofS, Gates has received several academic awards. Selected recent programming activities, projects, and DJing and VJing performances include: Neutral Ground's "re:mote" Sound Symposium (webcast presentation, Regina/NewZealand, 2005), *paved Art + New Media's* "Revenge of the Nerds v.5: Nintendisco" (co-programming, VJing, 2005), W.K.P.Kennedy Gallery's "Phantom Power" (co-programming, DJing, workshop facilitation, North Bay, 2004), "[R][R][F] SoundLab Channel - INFLICT" (audio project, Cologne, Germany, 2004), "microphone in a storm of noise" (Vinyl Interventions performance, field recordings event, Montreal, 2003 and 2004), "Connect" (DJing, 1995-2004 annually), *paved Art + New Media's* "Audiomobile Artist-Run Limousine" with Matt Smith (co-programming, 2004), "Intersect" (DJing, VJing, Kananaskis, 2003), Snelgrove Gallery's "Listening to...onkyo meditations on electroacoustic mediations" (live solo improv, Saskatoon, 2003), and *paved Art + New Media's* "Digidome" festival (co-programming, DJing, video screening, workshop facilitation, 2002), and Common Weal's "Prairie Echo Sound Symposium" (workshop facilitation, Regina, 2002). Currently serving Saskatoon's *paved Art + New Media* artist-run centre on their Programming Advisory Team, she is also the Chairperson of the Board of Directors.

-Français-

Pour The Upgradel, Carrie Gates et Jon Vaughn présenteront leur netlabel BricoLodge, qui a été créé avec l'aide de NoType, la SAT et Archive.org. BricoLodge permet de lier, de façon régionale et conceptuelle, des artistes visuels et audio dans une même communauté de collaboration et d'expérimentation. Gates et Vaughn discuteront de la vision derrière leur netlabel en relation avec la mise en communauté de localités habituellement distantes, de la culture d'organisation de festival (en tant que moyen de diminuer ces distances) et de leur désir d'exciter les pulsions créatives chez les artistes par un réseau de dialogues et d'échanges ouverts.

Carrie Gates est une artiste vivant à Saskatoon qui travaille avec des tables tournantes, la radio, la musique expérimentale, la performance artistique et la vidéo. Elle a fait de la coordination d'événement dans la dernière décennie tout en faisant la promotion de la culture menée par les artistes, les projets collaboratifs et l'implantation de communautés translocales à travers ses performances, son réseautage, ses activités de recherche et sa défense de la culture DIY. Active depuis le milieu des années 90 dans la vibrante scène rave, elle est connue dans ce milieu sous le nom de Lady Gates pour son approche unique du DJing et de la performance. Vinyl Interventions est un projet collaboratif avec Esther Bourdages (Montréal) et Marinko Jareb (St. Catherines/Toronto), dans lequel l'album en vinyle est utilisé pour des expériences de tables tournantes, des prestations live, des interventions sculpturales, de la recherche, des présentations et des ateliers publics.

Travaillant présentement au Human Computer Interaction Lab à l'Université de la Saskatchewan comme assistante de recherche, elle explore les mécanismes des relations entre les DJ et leur public dans les clubs de nuit. Elle étudie aussi les installations sonores interactives dans les événements électro en plein air et elle planifie deux projets très excitants pour le 10e festival Connect (Régina) de cette année. D'autres activités de recherche l'ont conduite à travailler avec divers organismes dans sa province d'origine, tels que Soil, BlackFlash Magazine, la Kenderdine Art Gallery, ainsi qu'au Autism Treatment Services. Gates termine un baccalauréat en histoire de l'art à l'Université de la Saskatchewan, s'attardant principalement sur le discours de la technologie et de la conscience sensuelle, le net.art et les problèmes théoriques dans les performances en média électronique. Depuis qu'elle a débuté ses études universitaires, Carrie a reçu de nombreux prix. Ses plus récents projets comprennent : le « re.mote » Sound Symposium de Neutral Ground (présentation en webcast. Regina/Nouvelle-Zélande, 2005), « Revenge of the Nerds v.5 : Nintendisco » à paved Art + New Media (co-programmation, VJ, 2005), « Phantom Power » à la galerie W.K.P. Kennedy (co-programmation, DJ, aide aux ateliers, North Bay, 2004), « [R] [R] [F] SoundLab Channel – INFLICT (projet audio, Cologne, Allemagne, 2004), « microphone in a storm of noise » (une performance de Vinyl Interventions, Montréal, 2003 et 2004), « Connect » (DJ, annuellement, de 1995 à 2004), « Audiomobile Artist-Run Limousine » avec Matt Smith (co-programmation, 2004), « Intersect » (VJ, DJ, Kananaskis, 2003), « Listening to... onkyo mediations on electroacoustics mediations » à la galerie Snelgrove (improvisation solo live, Saskatoon, 2003), festival Digidome de paved Art + New Media (co-programmation, DJ, aide aux ateliers, 2002) et « Prairie Echo Sound Symposium » de Common Weal, aide aux ateliers, Régina, 2002).

Carrie Gates fait partie de l'équipe de programmation du centre d'art paved Art + New Media à Saskatoon et elle est également la directrice de son CA.

Jon Vaughn

Saskatoon, Saskatchewan | [<http://www.notype.com/bricolodge>]

A quintessential "bad seed" who sparks creative mutations, Jon Vaughn's practice is prolific, spanning DJing, improvisation, production, composition, event programming, VJing, painting, workshop facilitation, and playing zombies in low-budget quickies. Vaughn's electronic & electroacoustic music production works with experimental concepts and approaches to cultures of sound & how they are organized and connected or not and why, while also exploiting various techno genres through his energetic, seamless, and shockingly fun style of performance. Jon Vaughn is co-Director of the BricoLodge net.label with fellow artist and main-brain Carrie Gates, which is a culmination of their pan-Canadian and International love networks, which span other net.labels (in which you will find more of Vaughn's releases) such as NoType, Panospria, Nishi & Slapart. Vaughn also helps develop the fabric of his community by organizing events with his colleagues. Selected events include: Digidome Festival of Electronic Art, hosted by Saskatoon-based artist-run centre *paved Art & New Media* in the (RIP) Ramada Golf Dome Digidome and Phantom Power, hosted by The Kennedy Gallery in North Bay Ontario in a very old haunted opera house. In October of 2003, Vaughn released a CD with the Montreal-based label and collective, NoType. The disc was released in conjunction with a live performance at the NoType-curated Pre-rien sub-series of the Rien-a-Voir festival. The CD is entitled *Front* and is the result of an intense three-year collaboration with Halifax-based activist and audio-visual artist, Max Haiven. *Front* is undoubtedly Vaughn's (and Haiven's) most experimental, challenging, complex, and enjoyable work to date. Always pushing himself to find the next aural fascination, Vaughn moves through many genres in his DJing and compositional repertoire, mixing old and new together to create deeply referential juxtapositions that can be appreciated by the seasoned ear and curious newbie alike.

-Français-

Comme une mauvaise graine qui cause des mutations de tous genres, les activités de Jon Vaughn touchent de nombreux domaines, allant du DJing, VJing, improvisation, production, composition, programmation d'événements à la peinture et à la réalisation d'ateliers. Il joue même les zombies dans des films à petit budget! Les productions musicales électroniques et électroacoustiques de Vaughn font appel à des concepts expérimentaux sur la culture sonore qui sondent son organisation et ses connexions. Il aime bien aussi explorer les divers genres techno lors de performances totalement énergiques, débridées et amusantes. Jon Vaughn est le codirecteur du net.label BricoLodge avec sa collègue artiste, aussi le cerveau derrière l'entreprise, Carrie Gates. BricoLodge est la culmination de leur réseau pancanadien et international de réseaux qui incluent d'autres netlabels (sur lesquels on trouve davantage d'oeuvres de Vaughn) tels que NoType, Panospria, Nishi & Slapart. Avec des collègues, Vaughn a souvent été au cœur d'événements qui ont aidé au développement artistique de sa communauté. Les projets sélectionnés ont été présentés au Digidome Festival of Electronic Art, organisé par le centre *paved Art* de Saskatoon, tandis que la Kennedy Gallery de North Bay (Ontario) a sis « Phantom Power » dans une très vieille salle d'opéra (hantée!). En octobre 2003, Vaughn a lancé un CD sur l'étiquette montréalaise NoType, qui a fait l'objet d'une performance live dans le cadre de la série Pre-rien, organisée par NoType, au festival Rien-a-Voir. Le CD s'intitule « Front » et est le fruit d'une collaboration intense, mais fructueuse, de trois ans avec l'artiste d'Halifax Max Haiven. « Front » est définitivement le projet le plus expérimental, complexe et satisfaisant de Vaughn (et de Haiven) à ce jour. Jon Vaughn est constamment à la recherche de nouvelles curiosités musicales. Depuis des années, il puise dans de nombreux répertoires pour son DJing et ses compositions, mélangeant l'ancien et le nouveau pour créer des juxtapositions riches en références qui peuvent être appréciées autant par l'auditeur expérimenté que par un néophyte intrigué.

Charles Stankievich

Montréal

– English –

As an artist and theorist, Charles Stankievich uses Max/MSP/Jitter in two different ways. Primarily he uses M/M/J as a "rapid prototyping language," or in other words as a digital pencil and sketch pad. Instead of engaging with artists, thinkers and concepts on a purely cerebral level, M/M/J with its open-ended structure and realtime compiling nature allows him to quickly engage with a variety of aesthetic and conceptual material in an audio-visual format--without the commitment of costs or equipment. Stankievich also uses M/M/J to develop more sophisticated interfaces and applications, for example: to control sound installations, machine control of film projectors, interactive art, VJing, custom video processing and analysis, and other miscellaneous experiments. /

Charles Stankievich is an artist living in Montreal, Canada. He has lectured and exhibited internationally.}

-Français-

Comme artiste et théoricien, Charles Stankievich utilise Max/MSP/Jitter de deux manières différentes. En premier lieu, M/M/J lui sert comme « langage rapide prototypé » ou en d'autres mots comme un crayon numérique et planche à dessin. Au lieu d'engager les artistes, penseurs et concepts à un niveau purement cérébral, M/M/J, avec sa structure ouverte et sa capacité de travailler en temps réel lui permet de produire à grande vitesse toute une variété de matériaux conceptuels et esthétiques sans impliquer des équipements et des coûts élevés. Stankievich utilise aussi M/M/J pour développer des interfaces et des applications plus sophistiquées, par exemple : pour contrôler les installations sonores, pour le contrôle par des machines des projecteurs de films, pour l'art interactif, le VJing, le processus et l'analyse de vidéo et autres expérimentations diverses.

Charles Stankievich est un artiste qui réside à Montréal. Ses œuvres et ses exposés ont pu être vus et entendus en divers points du globe.

\

Doug van Noort

Montreal | Music Technology, McGill University

– English –

This presentation provides a snapshot of a software system for computer based performance / improvisation that is in constant flux. This application, written in Max/Msp, utilizes granular synthesis and granulation principles as well as generative/random processes in order to create dense sound textures from both real time input as well as sound samples. The talk will provide an overview of the synthesis and processing methods, as well as issues surrounding appropriate levels of interaction and methods of (un)control that have arisen as a result of perpetual experimentation and exploration.

Doug van Noort is an artist/researcher working with sound. His interest lies in the creation of soundscapes and the development of systems that allow one to interact/improvise with sound - either as active participant or listener - in a way that is free from the socializing forces of music, allowing for the creation of a meaning relative to one's own listening identity. He has performed and presented his work - both in physical and virtual space - at venues/events such as STEIM, iEAR, DEAF(04), NIME(04), Saturnalia Jubilee festival and Galapagos art space in collaboration with artists including Tadashi Usami, the Hub, Pauline Oliveros, Javier Arciniegas, Caterina De Re and many others. He holds advanced degrees in mathematics and electronic arts, and is a PhD candidate in music technology at McGill University.

-Français-

La présentation propose un aperçu d'un logiciel fait pour les performances/improvisations informatiques/numériques, qui sont en constante mouvance. Cette application, en Max/Msp, utilise les principes du grain ainsi que des processus de génération au hasard pour créer des textures sonores très denses à partir d'échantillons sonores et d'interventions en temps réel. La discussion permettra un résumé de cette synthèse et des méthodes d'application de même que des problèmes liés aux niveaux d'interaction et des moyens de (non) contrôle qui ont résulté de l'exploration et des expérimentations.

Doug van Noort est un artiste/chercheur qui travaille le son. Il se concentre plus particulièrement sur la réalisation de paysages sonores et le développement de systèmes permettant l'interaction et l'improvisation avec le son – comme participant actif ou comme simple auditeur – d'une façon telle que les forces socialisantes de la musique en sont absentes, ce qui engendre une signification particulière de l'identité de l'auditeur. Doug a performé et présenté ses travaux, dans des espaces physiques ou virtuels, dans des lieux ou événements tels que STEIM, iEAR, DEAF (04), NIME (04), le festival Saturnalia Jubilee et le Galapagos Art Space en collaboration avec Tadashi Usami, theHub, Pauline Oliveros, Javier Arciniegas, Caterina De Re et plusieurs autres. Il détient des diplômes avancés en mathématiques et en arts électroniques et termine présentement un doctorat en technologie musicale à l'Université McGill.

- ++ -

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