

Un son qui lutte pour vous

Texte par Chloë Lalonde

Crédit image : Tyra Maria Trono, 2023

« Prendre soin de moi n'est pas de la complaisance, c'est de l'autopréservation, et c'est un acte de guerre politique. » – Audre Lorde, *A Burst of Light*, 1988 [traduction libre].

« Vous savez ce qui est pire que d'être désagréable et d'endommager des choses qui ne vous appartiennent pas? Les gens qui ne se soucient pas des sentiments des autres. » – Sailor Moon, *Punishment Awaits: the House of Fortune Is The Monster Mansion*, 1992 [traduction libre].

Usagi Tsukino se réveille en retard, se précipite vers l'école et sauve un chat d'un groupe de jeunes garçons qui lui ont collé des bandages sur la tête, recouvrant un croissant de lune magique. Le chat, Luna, retrouve ensuite Usagi et lui confie un écusson puissant et sa première mission en tant que Sailor Moon. Ses camarades disent à Usagi qu'elle doit apprendre à se discipliner, et lorsqu'elle se transforme en Sailor Moon, elle est parée de bijoux qui ne sont pas seulement beaux mais qui servent à la protéger.

Les micro agressions sont souvent perpétrées par des personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions et qui ne savent réellement pas que leurs actes et paroles sont blessants, mais une accumulation de micro agressions devient épuisante sur les plans émotionnel et physique. Lorsqu'elles ne sont pas prises en compte, elles peuvent

mener à des macro agressions, du harcèlement et des crimes haineux.

Présentée comme une personne hypersensible et émotive, Sailor Moon est un symbole d'hyperféminité, de soin et de bravoure, des qualités qui jouent en sa faveur lorsqu'elle se retrouve confrontée à ses ennemis. S'inspirant de ces tropes, l'atelier d'Ahreum Lee, *In the name of the Moon, I won't forgive it* (Au nom de la Lune, je ne le pardonnerai pas) utilise la technologie pour conférer de la puissance et de l'énergie à des accessoires, leur donnant la capacité de produire des changements avec des sons, et à celui ou celle qui les porte la confiance pour affronter les « méchants ».

À la recherche d'outils et de techniques pour répondre aux micro agressions, et inspirée par l'univers de Sailor Moon, la recherche artistique de Lee puise dans deux textes fondamentaux, *Microintervention Strategies: What You Can Do to Disarm and Dismantle Individual and Systemic Racism and Bias* de Derald Wing Sue (2020), et *Overcoming Everyday Racism: Building Resilience and Wellbeing in the Face of Discrimination and Microaggressions* de Susan Collins (2019). Cet atelier a été développé en écho à cette recherche. En mettant l'accent sur des personnes ciblées par des micro agressions, ainsi que des alliés et spectateur·rices, le travail de Lee favorise la création de communautés et la résolution de problèmes par la co-création et le design spéculatif, canalisant les soins et la protection de soi par la fusion de la parure et de la technologie. L'action de concevoir collectivement des accessoires engendre une discussion qui permet aux participant·es de partager leurs expériences et de dissoudre les mécanismes des micro agressions quotidiennes.

Suivant les lignes directrices élaborées par l'artiste qui décrivent des situations et des solutions, les participant·es conçoivent des objets qui enregistrent des sons activés par des gestes et des actions. Il peut s'agir d'un son qui leur appartient, d'un son qu'ils émettent ou d'un son qui les défend qu'il s'agisse d'un rire, d'un juron, d'un sort ou d'une chanson.

x X x

Ahreum Lee, originaire de Séoul, Corée du Sud, est une artiste multidisciplinaire et musicienne basée à Montréal depuis 2016. Par le biais de l'imagerie CGI, de l'imagerie Web, de la performance, de la sculpture et de la vidéo, elle examine comment la dynamique du pouvoir des technologies contemporaines influence nos émotions et notre conception de la réalité.

Chloë Lalonde est une artiste multidisciplinaire et travailleuse culturelle de Tiohtà:ke/Mooniyang/Montréal. Elle travaille de manière circulaire, en expérimentant avec les matériaux, le langage et la perception sensorielle pour créer une pratique qui peut se dégrader entre l'« ir/afk » et les mondes numériques.

Conseil des arts
du Canada Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

A sound that fights for you

Text by Chloë Lalonde

Image credit: Tyra Maria Trono, 2023

–Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.—Audre Lorde, A Burst of Light, 1988.

–You know what is worse than being rude and damaging things that aren't yours? People who think nothing of other people's feelings.—Sailor Moon, Punishment Awaits: the House of Fortune Is The Monster Mansion, 1992.

Usagi Tsukino wakes up late, rushes off to school and saves a cat from a group of young boys who have stuck bandages on its head, covering a magical crescent moon. The cat, Luna, later goes to find Usagi, entrusting her with a powerful crest and her first mission as Sailor Moon. Usagi is told by her peers that she needs to learn self-control, and by transforming into Sailor Moon, she is adorned in jewellery that is not only beautiful, but that serves to protect her.

Microaggressions are often perpetrated by people who do not have bad intentions and genuinely do not know that their actions and words are harmful, but an accumulation of microaggressions can be emotionally and physically exhausting. Left unaddressed, microaggressions can lead to macroaggressions, harassment, and hate crimes.

Portrayed as someone hypersensitive and overemotional, Sailor Moon has become an icon for hyperfemininity, care and bravery whose qualities turn to her favour when facing such villains. Drawing out on these tropes, Ahreum Lee's workshop, *In the name of Moon, I won't forgive it*, uses tech to imbue power and energy into accessories, giving them ability to effect change with noise, and the wearer confidence to face the -bad guys.-

Seeking tools and techniques for responding to microaggressions and inspired by Sailor Moon, Lee's artistic research draws from two core texts, *Microintervention Strategies: What You Can Do to Disarm and Dismantle Individual and Systemic Racism and Bias* by Derald Wing Sue (2020), and *Overcoming Everyday Racism: Building Resilience and Wellbeing in the Face of Discrimination and Microaggressions* by Susan Collins (2019). *In the name of Moon, I won't forgive it* developed in response to this research. By placing emphasis on the targets, allies and bystanders of microaggressions, Lee's work fosters community building and problem solving through co-creation and speculative design, channelling care and self-preservation through merging adornment and technology. The act of collectively designing accessories creates discussion, allowing participants to exchange their experiences and dissolve mechanisms of daily microaggressions.

Following the guidelines designed by the artist that outline situations and solutions, participants design objects that store sounds activated by certain gestures and actions. These can include a sound that you own, a sound that you deliver, or a sound that fights for you – whether laughter, swearing, spell or song.

x X x

Ahreum Lee, originally from Seoul, South Korea, is a multidisciplinary artist and musician based in Montreal since 2016. Through CGI, web-based imagery, performance, sculpture and video, she examines how the power dynamics of contemporary technologies influence our emotions and our conception of reality.

Chloë Lalonde is a multidisciplinary artist and cultural worker from Tiohtà:ke/Mooniyang/Montréal. She works circularly, experimenting with materials, language and sensory perception to create a practice that can degrade between the irl/afk and the digital worlds.

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

