

Chantal Pontbriand
On the situation of contemporary-art magazines
Chantal Pontbriand
Sur la situation des revues d'art contemporain

Jacques Doyon

Numéro 79, été 2008

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/19496ac>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

Les Productions Ciel variable

ISSN

1711-7682 (imprimé)

1923-8932 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer ce document

Doyon, J. (2008). Chantal Pontbriand: On the situation of contemporary-art magazines / Chantal Pontbriand : sur la situation des revues d'art contemporain. *Ciel variable*, (79), 64–66.

Chantal Pontbriand On the situation of contemporary-art magazines

BY JACQUES DOYON

For thirty years, Chantal Pontbriand has been the guiding light of the magazine *Parachute*. From the beginning, she positioned it among the internationally significant magazines. In parallel with its publishing activities, the magazine organized a series of events and conferences that were just as notable. In April 2007, *Parachute* announced a suspension of its publication; in May 2008, it is hosting the international congress of IKT (International Association of Curators of Contemporary Art), held for the first time outside of Europe. We asked Chantal Pontbriand about the situation of contemporary-art magazines and the future of *Parachute*.

JACQUES DOYON: I would like to know how you see the current situation of contemporary-art magazines, following your participation in the Magazines Project at Documenta 12 and the decision to suspend publication of *Parachute* after a repositioning that actually seemed to be a success.

CHANTAL PONBRIAND: I'm very enthusiastic about the current situation of art magazines in the world; I'll come back to this. This view might be surprising given the disenchantment that surrounded the announcement of the suspension of *Parachute* a year ago. This was a very difficult experience for me on a number of levels. It was hard for me to accept the decision, but I recognize that the situation around the production and the very existence of the magazine forced us into it. I remain convinced that it was the best decision to stop before things collapsed. Since 2000, the new version had been a great success and I was very stimulated on the editorial level. On the administrative level, however, the shrinking of some grants and the stagnation of others made things impossible, despite a phenomenal increase in our independent revenues for this type of magazine. *Parachute* is an international magazine that requires resources and assets that cannot be found right now in the Canadian context. We announced a suspension rather than a definitive ending because I remain propelled by the anima that has carried *Parachute* since the beginning, an impetus revived with the new series. Each issue of this series launched us into an adventure; each one was completely different and extremely rich. This new way of working, emanating from a transversal axis based on a specific concept, enabled us to broaden our network of writers and artists around the world

considerably; we were all challenged greatly by the issues. The fundamental subjects of human existence in the contemporary world were addressed: community, economics, work, resistance, democracy, violence, globalization; issues around the individual, solitude, anonymity, self-fiction, and psychic violence; and issues around the cognitive sciences and artificial intelligence, which are profoundly troubling. There were also the "city" issues, with each of those cities at a new geopolitical juncture for humanity: Mexico City, Beirut, Shanghai, Havana, and so on.

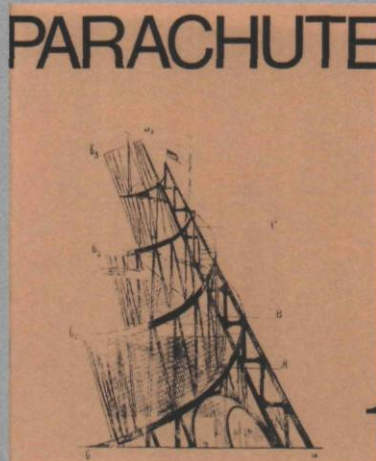
JD: How would you characterize *Parachute* among all of the very many contemporary-art magazines currently available? Following your experience at Documenta, would you say that there's a form of community, or a network of affinities, among the different magazines at the international level?

CP: I see *Parachute* as a magazine of analysis, which acts as a groundswell for currents and trends, in harmony with them, yet with a "salutary" distance. It is a type of critical view that identifies connections – hyperlinks – among contemporary artistic practices, and thus creates meaning, a flow, an increase in meaning (in the sense of Bataille's *dépense*). This is the only attitude that can produce joy, as Toni Negri speaks of it: a joy that allows us to advance, to go further in our lives. Joy allows us to go beyond comfort and conformism; it's a risky activity. In a world that is losing its reference points, this is essential. It asks that we open ourselves and always venture into the unknown and into the floating worlds that are situated at the interstices between daily life and academic thinking. This is why *Parachute* is not perceived as a university journal, even though it includes quite a lot of theory. Art leads the way; theory is an indispensable tool today, but art allows us to deterritorialize theory and open other, less common paths to knowledge. Many people think that *Parachute* occupies a unique niche in this sense.

The experience of the Documenta 12 Magazine Project (<http://magazines.documenta.de/>) was wonderful for me, even though the opportunity to participate coincided with the difficult time when we suspended publication of the magazine. The large meetings organized in Johannesburg and New York were like a think tank for me, enabling me to reflect on the magazine and its role. I listened to my colleagues passionately recount their commitment to promoting ideas and transform contexts. The ninety invited magazines were chosen because they had an "agenda," ambitious magazines with regard to content and ideas, magazines that want to change the world! These meetings continued in Kassel in the summer, and others were inspired by them. I also took part in a meeting in Istanbul in September during the biennial. A number of editors of new magazines shared their enthusiasm about *Parachute* with me, and I learned how some of them had modelled their magazines after it. All of this encouraged me to think that it will be possible to

relaunch the magazine under new conditions that are more propitious to its development; it is, in any case, greatly desired.

The experience of Documenta 12 enabled me to realize that a new phenomenon is blossoming in the world of magazines. We saw a similar thing happen in the 1970s. *Parachute* was born in 1975, as were *October* and *Macula*; *Artpress*, *Flash Art*, *Parkett*,

and others, soon before or after. These dynamic jousts took place in North America and Europe. The art world has broadened since then, and amazing magazines are springing up in Singapore, Bangkok, Seoul, South Africa, India, Cyprus, and the former East Europe. I attribute this evolution to these regions' desire to broaden their vision of the world, to mark their territory, to participate in a process of contamination and dissemination of ideas on the international scale. These objectives have a kinship with *Parachute*'s goals when it started up. It's a fascinating phenomenon, especially because it is based on publication projects that have a profile of high standards and of intellectual and editorial risk. The quality of the discourse and the wide spectrum of knowledge with regard to the artistic and intellectual scenes on a worldwide level are impressive. It is reassuring to observe that such forces are being deployed all over the planet, in reaction to the general lobotomization linked to the homogenization of cultures and to expanding capitalism, often without regard to the value of thought. Although the dynamic of contemporary art itself is now increasingly linked to capital and the market, one cannot help but observe that interstitial dynamics manage to insert themselves and that they are productive. There is a certain notion of resistance in this phenomenon that I think is very important.

JD: How do you manage to reconcile these contradictory pressures and keep a magazine independent while finding ways to increase its influence and have a significant impact on the international scale, particularly from the Quebec and Canadian context?

CP: Unfortunately, in Quebec right now we are going through a period of complacency and withdrawal linked to a sense of general self-satisfaction. We are revelling in our formidable culture on the official levels, but the lack of exigency is pathetic.

There is lots of "culture" here: there are numerous artists, in all disciplines, and there is a plethora of structures to host them, but all this activity is like treading water. We suffer from a lack of means to develop, to outdo ourselves; the daily struggle for survival (due, among other things, to a galloping bureaucracy that pollutes our own work environments), to

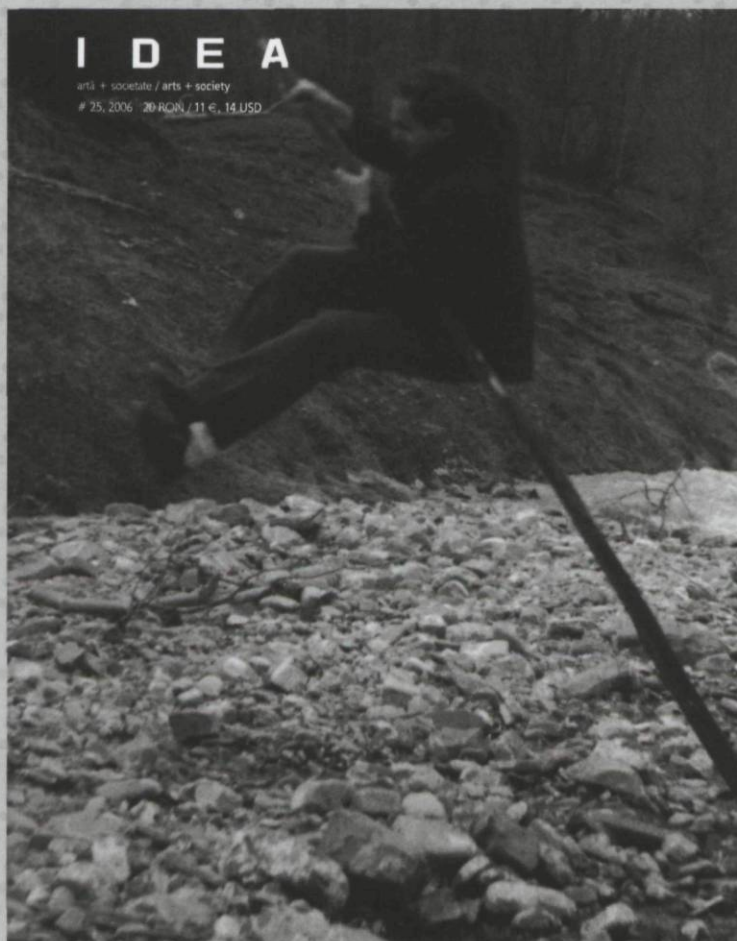
simply keep up with where we already are, impedes great debates and important advances. But these are indispensable if we want to stay in contact with, and be part of, the international scene. This is why, in the visual-arts field, in any case, it is difficult for us to become known and to work elsewhere. Today, we are in competition like never before with artists, curators, galleries, collectors, and even business people, who are very, very ambitious and want to be part of the international dynamic, who are hungry for opening, especially when they come from the countries of the former East Europe, India, China, or South America. We have to stop wallowing in a complacency that isolates us. We have to create the means to push ahead, demand this from our governments, and encourage market dynamics that can shake us out of our inertia and sense of being closed in on ourselves. I say this even more because I like, and am very stimulated by, the creative dynamics that are emerging here, but they could be stronger: they have the potential for it. What seems to be lacking in us as a community at the moment is only a sense of urgency.

This climate of self-satisfaction also explains why publication of *Parachute* was suspended, even though the magazine was in full flight. There was nowhere for us to go in this toxic context; the only thing that could have happened, without the "halt," would have been to let ourselves fall and disappear completely due to the lack of support from the surrounding environment. It was better to announce a pause and try other ways of doing things than those predominating in the Quebec and Canadian context. One day – soon, I hope – it will be imperative to review programs and structures and to ask fundamental questions keeping in mind the objectives of quality rather than those of political correctness that prevail today, which tend to dilute everything into an average-tasting soup.

JD: In this context, what are the possible avenues for relaunching the magazine, and in what form?

CP: In general, state-supported magazines do not benefit from investment capital. *Parachute* may have the potential to attract private investors, given its wide international impact and the quality and specificity that are generally associated with it. If we could launch fifty thousand copies on the market, this would change the game, and we could become independent. After all, even with a low average print run of four thousand copies, we were distributed in forty countries! In any case, we have nothing to gain when it comes to Canadian grants to periodicals (which we have definitively rejected); the programs now in place clearly favour local magazines with local content and a small print run. There are no programs for international distribution or export. In any case, it must be realized that exporting is also a question of content and that it is not enough to be visible only abroad; we have to be able to attract readers internationally, raising relevant debates and questions, and to participate in the issues that animate the international scene and not just the Canadian one. With *Parachute*, I always tried to create a dynamic between us and the international scene, to contribute a form of specificity based on our dual culture and on a vision of the world built from that, built also on my own hybrid nature on the level of my artistic and intellectual education, based on the mixing of languages, intellectual disciplines, and art forms.

To close, in relation to the philosophy behind *Parachute*, the desire to change the game, to open up our situation, to transform dynamics (a basic political role, in short), I do not see myself continuing *Parachute* "the magazine" without accompanying it with an event. This is what we did in the early years of the magazine, and it seems important, at a time when there are fairs and biennials all around us – all of them rather similar – to place the issues that *Parachute* raises back in the field. It's a plan that I have and that may play out in interventions here and there on the international scene through an event – a means of interaction – for which the magazine could be the main tool of reflection and development.
Translated by Käthe Roth

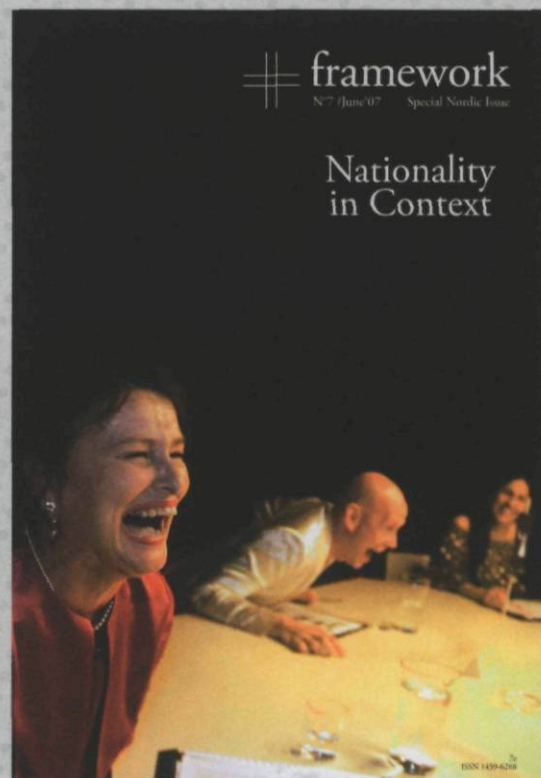

PAGE 64 :
Parachute, Montreal (Canada)
Numéros / issues 1 & 125

PAGE 65 :
Idea Magazine, Cluj-Napoca (Roumanie / Romania)
Numéro / issue 25

Framework Magazine, Helsinki (Finlande / Finland)
Numéro / issue 7

Journal Bol, Seoul (Corée, Korea)
Numéro / issue 1

[suite de la page 66] >>

JD : Dans ce contexte, quelles sont les avenues possibles pour la relance de la revue, et sous quelle forme ?

CP : En général, les revues subventionnées ne bénéficient pas de capital d'investissement. *Parachute* a possiblement ce potentiel, celui d'attirer des investisseurs privés, vu son large rayonnement international et la qualité et la spécificité que l'on reconnaît généralement à la revue. Si nous pouvions lancer 50 000 exemplaires sur le marché, cela changerait la donne, et nous pourrions devenir autonomes. Après tout, même avec un faible tirage moyen de 4000 exemplaires, nous nous trouvions dans quarante pays ! De toute façon, nous n'avons rien à perdre sur le plan des subventions canadiennes aux périodiques (auxquelles nous avons définitivement renoncé) ; les programmes en place actuelle-

ment favorisent nettement les revues locales au contenu local, et à petit tirage. Il n'existe pas de programmes favorisant la diffusion internationale ou l'exportation. De toute façon, il faut réaliser qu'exporter, c'est aussi une question de contenu et qu'il ne suffit pas seulement d'être visible à l'étranger, il faut pouvoir y attirer des lecteurs, susciter là aussi débats et questionnements et participer aux enjeux qui animent la scène internationale et non seulement canadienne. Avec *Parachute*, j'ai toujours essayé de créer une dynamique entre nous et la scène internationale, d'y apporter une forme de spécificité, une vision du monde, fondée sur notre double culture mais aussi sur l'hybridité de ma propre formation artistique et intellectuelle, axée sur le métissage des langues, des disciplines et des formes artistiques.

Pour finir, en rapport avec la philosophie même qui anime *Parachute*, le désir de changer la donne, d'ouvrir la situation dans laquelle on est, de transformer les dynamiques (un rôle politique basique en somme), je ne me vois pas continuer *Parachute* « la revue » sans l'accompagner d'un événement. C'est ce qu'on a fait dans les premières années de la revue, et il me semble important, à l'heure où on est dominé par les foires et les biennales, trop pareilles les unes aux autres, de remettre les enjeux de *Parachute* sur le terrain. C'est un projet que j'ai et qui pourrait se jouer en intervenant ici et là sur la scène internationale par le biais d'un événement – dispositif d'interaction – et dont la revue pourrait être le principal outil de réflexion et de développement.

Chantal Pontbriand sur la situation des revues d'art contemporain

PAR JACQUES DOYON

Chantal Pontbriand est depuis plus de trente ans l'âme dirigeante de la revue Parachute. Dès ses débuts, elle a su la positionner parmi les revues qui comptent à l'échelle internationale. Parallèlement à ses activités d'édition, la revue a organisé une série d'événements et de colloques qui ont aussi été marquants. À partir d'avril 2007, Parachute annonçait une suspension de sa publication, tandis qu'en mai 2008, elle est l'hôte du congrès international de l'IKT (International Association of Curators of Contemporary Art), qui se tient pour la première fois hors du territoire européen. Nous avons interrogé Chantal Pontbriand sur la situation des revues d'art contemporain et l'avenir de la revue Parachute.

JACQUES DOYON : J'aimerais connaître ta vision de la situation actuelle des revues d'art contemporain, à la suite de ta participation au Projet des magazines de la Documenta 12 et à la décision de suspendre la publication de Parachute après un repositionnement qui apparaissait pourtant largement réussi.

CHANTAL PONTBRIAND : Je suis très enthousiasmée par la situation actuelle des revues d'art dans le monde, j'y reviendrai. Cette position peut surprendre étant donné le désenchantement qui a entouré l'annonce de la suspension de Parachute, il y a un an. Cette expérience fut des plus difficiles pour moi à bien des égards. J'ai eu du mal au début à accepter cette décision, mais je reconnais que la conjoncture, entourant la production et l'existence même de la revue, nous y obligeait.

Je demeure convaincue que cela fut la meilleure décision, celle d'arrêter avant de péricliter. Depuis 2000, la nouvelle mouture s'est avérée une formidable succès et m'a beaucoup stimulée sur le plan éditorial. Cependant, sur le plan administratif, la décroissance des subventions et leur stagnation, selon le cas, et ce, malgré une augmentation assez phénoménale de nos revenus autonomes pour ce genre de revue, avaient entraîné une situation impossible à vivre. Parachute est une revue internationale, cela requiert des moyens et des effectifs que, dans le contexte canadien, on ne trouve pas à l'heure actuelle. Nous avons annoncé une suspension plutôt qu'un arrêt définitif, parce que je demeure portée par le souffle qui anime Parachute depuis ses débuts, souffle renouvelé avec la nouvelle série. Chaque numéro de cette série nous a lancés dans une aventure,

distincte l'une de l'autre et extrêmement riche. Cette nouvelle façon de travailler, autour d'axes thématiques, nous a permis d'élargir considérablement nos réseaux d'auteurs et d'artistes partout dans le monde; ils en ont été fortement interpellés. Les sujets fondamentaux de l'existence humaine à l'heure actuelle y ont été abordés : l'idée de communauté, l'économie, le travail, la résistance, la démocratie, la violence, la mondialisation, autant que des enjeux propres à l'individu, la solitude, l'anonymat, l'autofiction, la violence psychique, ceux touchant les sciences cognitives et l'intelligence artificielle, qui secouent l'être en profondeur. Il y a aussi eu les numéros « villes », mais pas n'importe lesquelles, ces villes dans le monde aux conjonctures géopolitiques nouvelles pour l'humanité : Mexico, Beyrouth, Shanghai, La Havane, etc.

JD : Comment caractériserais-tu Parachute dans l'ensemble des très nombreuses revues d'art contemporain actuellement existantes ? Suite à ton expérience à la Documenta, dirais-tu qu'il pourrait exister une forme de communauté d'intérêts, ou un réseau d'affinités, entre différentes revues à l'échelle internationale ?

CP : Je situe Parachute comme une revue d'analyse qui agit comme une lame de fond sur les courants et les tendances, en synchronie avec eux, avec une distance « salutaire » toutefois. Le type de regard critique qui, en proposant des agencements, des hyperliens, au sein des pratiques artistiques contemporaines, crée du sens, crée une « dépense », un surcroît de sens. C'est la seule attitude qui puisse produire de la joie, comme en parle Toni Negri, une joie qui nous permet d'avancer, d'aller plus loin dans l'existence. La joie permet d'échapper au confort et au conformisme; c'est une activité risquée. Dans un monde en perte de repères, cela est primordial. La joie demande de s'ouvrir et de s'aventurer toujours dans l'inconnu et dans les mondes flottants. Ceux-ci se situent aux interstices de la vie quotidienne, aux interstices de la pensée académique. C'est pourquoi Parachute n'est pas perçue comme une revue universitaire, même si la théorie y est très présente. L'art mène le jeu, la théorie est un outil indispensable aujourd'hui, mais l'art peut nous permettre de déterritorialiser la théorie et d'ouvrir d'autres chemins de la connaissance, plus inusités. Plusieurs pensent que Parachute occupe un créneau unique en ce sens.

L'expérience du Documenta 12 Magazine Project (<http://magazines.documenta.de/>) a été formidable pour moi, malgré le fait que l'occasion d'y participer a coïncidé avec le difficile moment de la suspension. Les grandes réunions organisées à Johannesbourg et à New York m'ont servi de « think-tank » pour continuer à repenser la revue et son rôle. J'y ai écouté mes collègues raconter avec passion leur engagement à promouvoir des idées et à transformer des contextes. Les quatre-vingt-dix revues invitées ont été choisies parce que ce sont des revues que l'on peut dire « à programme », des revues ambitieuses sur le plan du contenu et des idées, des revues

qui veulent changer le monde ! Ces rencontres se sont poursuivies à Cassel à l'été, et d'autres s'en sont inspirées. J'ai ainsi participé à une réunion à Istanbul en septembre lors de la biennale. Plusieurs éditeurs de jeunes revues m'ont fait part de leur enthousiasme pour Parachute, dont certains font leur modèle. Tout cela m'encourage à penser qu'une relance de la revue est possible, dans de nouvelles conditions plus adéquates à son développement; elle est en tout cas fortement désirée.

L'expérience de Documenta 12 m'a permis de réaliser qu'un nouveau phénomène des revues est en train d'éclorre. On avait observé la même chose dans les années soixante-dix. Parachute est née en 1975, October et Macula aussi. Artpress, Flash Art, Parkett et d'autres peu avant ou peu après. Ces joutes dynamiques se sont produites dans l'espace américain et européen. Le monde de l'art s'est élargi depuis lors, et des revues tout à fait exceptionnelles surgissent de Singapour, de Bangkok, de Séoul, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de Chypre, de l'ex-Europe de l'Est. J'attribue cette éclosion au désir qu'ont ces régions d'élargir leur vision du monde, de marquer leur territoire, de participer à un processus de contamination et de dissémination des idées à l'échelle internationale. Ces objectifs rejoignent ceux qu'avait Parachute dès ses débuts. Ce phénomène est fascinant, d'autant plus qu'il est fondé sur des réalisations aux profils d'exigences et de risque intellectuel et éditorial. La qualité du discours et le large spectre de connaissances par rapport à la scène artistique et intellectuelle mondiale sont impressionnants. Cela donne confiance de constater que de telles forces se déploient aux quatre coins de la planète, en réaction à la lobotomisation générale liée à l'homogénéisation des cultures et à un capitalisme en expansion, souvent sans égard aux richesses de la pensée. N'empêche que la dynamique de l'art contemporain lui-même est aujourd'hui de plus en plus liée au capital et au marché, mais on ne peut s'empêcher de constater que des dynamiques interstielles réussissent à s'y insérer, et qu'elles y sont très productives. Il y a une certaine notion de résistance dans ce phénomène auquel j'accorde beaucoup d'importance.

JD : Comment réussir à concilier ces pressions contradictoires et faire qu'une revue demeure indépendante tout en trouvant les moyens d'accroître son rayonnement et d'avoir un impact significatif à l'échelle internationale, tout particulièrement à partir du contexte québécois et canadien ?

CP : Malheureusement, au Québec, en ce moment, on vit une période de confort et de repli sur soi, liés à une forme d'autosatisfaction générale. On se gargarise de notre formidable culture aux niveaux officiels, mais le manque d'exigence est pathétique. Il y a sans conteste beaucoup de « culture » ici : les artistes s'y trouvent en grand nombre, dans toutes les disciplines, et il y a une pléthore de structures pour les accueillir, mais toute cette agitation fait du surplace. Nous souffrons d'un manque de moyens pour nous développer, nous dépasser, et le combat quotidien pour la survie (dû entre autres à une bureaucratie galopante qui contamine nos propres environnements de travail), pour se maintenir donc tout simplement dans ce qu'on est déjà, où on est déjà, empêche les grands débats et les avancées importantes. Celles-ci sont néanmoins indispensables pour communiquer avec la scène internationale, pour en faire partie. C'est pourquoi, dans le champ des arts visuels, en tout cas, il est difficile pour nous de nous faire connaître et de travailler ailleurs. Nous sommes aujourd'hui plus que jamais en compétition avec des artistes, des commissaires, des galeries, des collectionneurs, même des gens d'affaires, qui sont très, très ambitieux et qui veulent faire partie de la dynamique internationale, qui ont soif d'ouverture, d'autant plus quand ils viennent des pays de l'ex-Europe de l'Est, de l'Inde, de la Chine ou de l'Amérique du Sud. Nous devons cesser de nous complaire dans un confort qui nous isole. Nous devons créer les moyens de nous dépasser, les exiger de nos gouvernements, encourager les dynamiques commerciales qui peuvent nous sortir de l'inertie et de la clôture sur soi. Je le dis d'autant plus que j'aime et que je suis très stimulée par les dynamiques de création qui émergent ici, mais elles pourraient être plus fortes : elles en ont le potentiel. Seule l'exigence semble nous faire défaut collectivement pour l'instant.

Ce climat d'autosatisfaction explique aussi la suspension de Parachute, alors même que la revue était en plein vol. Nous ne pouvions aller nulle part dans ce contexte délétère, sauf nous laisser choir et disparaître définitivement par le manque de soutien du milieu environnant. Il valait mieux annoncer une pause, et tenter de trouver d'autres manières de faire que celles qui priment dans le contexte québécois et canadien. Un jour, bientôt j'espère, il sera impératif de revoir programmes et structures, et de se poser des questions fondamentales en ayant en tête des objectifs de qualité plutôt que ceux du *political correctness* qui prévalent aujourd'hui, et qui tendent à tout diluer dans une soupe au goût moyen.

<< [suite page 65]