

Cynthia Dinan Mitchell

Étrange familiarité

Présentée à EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe
du 8 février au 6 septembre 2020
Auteure invitée : Ève De Garie-Lamanque

L'Étrange familiarité consiste en une exploration du genre artistique de la nature morte. Ce genre historiquement pictural, Cynthia Dinan-Mitchell se l'approprié et l'actualise, le déclinant en plusieurs états et échelles. Du lavis à l'installation, l'artiste reprend les codes et les règles de composition de la vanité traditionnelle – le point de vue central, le cadre étroit et la composition fermée –, ainsi que certains de ses objets fétiches. Bijoux, pièces d'orfèvrerie ou porcelaines ouvragées, livres, crânes, fleurs, insectes, fruits et coraux sont donc bien présents et symbolisent tantôt la vanité des richesses, du pouvoir et du savoir, tantôt la destinée mortelle de la vie humaine. À ces éléments et conventions classiques de la nature morte, Dinan-Mitchell intègre un vocabulaire visuel de son cru, des propos actuels et une conception novatrice de l'espace inspirée du motif, cet ornement décoratif dont la répétition est notamment au cœur de la création de textiles et de papiers peints.

Cette prédilection pour le motif transparaît d'entrée de jeu lors de la visite de l'exposition, à l'approche d'une série inédite de neuf sérigraphies en noir et blanc présentée en deux temps. Non seulement la composition de ces dernières est-elle structurée selon un axe de symétrie verticale, mais leurs motifs et composantes se voient d'emblée repris ou reproduits sur différents supports. Coussins imprimés, vaisseaux de porcelaine peints à la main, acétates, feuillages synthétiques et objets trouvés divers sont soigneusement disposés dans l'espace, où ils forment des tableaux autonomes. L'artiste accorde un soin évident à l'habillage des cimaises et des dispositifs de monstration, qu'elle revêt de luxueuses draperies, recouvre de papiers peints faits de sa main et peint d'un rouge vif ou d'un noir velouté. Elle emploie tous les moyens nécessaires pour créer une atmosphère surréaliste et théâtrale propice aux envolées imaginaires et à l'immersion du visiteur. Un va-et-vient constant s'opère entre les œuvres accrochées aux murs, les objets mis en scène et les assemblages de porcelaine disposés sous vitrine. L'œuvre et l'écrin se font écho, se confondent.

3

La stratégie de l'artiste n'est pas sans rappeler la vision des créateurs du *Aesthetic Movement* ou de l'Art nouveau, deux mouvements artistiques de la fin du XIXe siècle ayant pour ancêtre commun les *Arts and Crafts* de John Ruskin et de William Morris. À l'instar d'un Henry Van de Velde (1863-1957), qui cumulait les professions de peintre, d'architecte, de décorateur d'intérieur et de théoricien de l'art, Dinan-Mitchell réfléchit à l'espace domestique et cultive une approche décloisonnée. Issue du milieu des *studio arts* et titulaire d'une solide formation en estampe, elle acquiert avec les années de nombreux savoir-faire qui lui confèrent une grande liberté de création et lui permettent de réaliser elle-même les composantes de ses installations, dans une perspective d'art total.

La soif de liberté de Dinan-Mitchell et son refus des conventions se ressentent jusque dans la sélection et l'agencement des éléments hétéroclites formant ses vanités. Comme dans autant de poèmes anachroniques et irrévérencieux, s'y trouvent ainsi juxtaposés des accessoires vestimentaires en vogue de la seconde moitié du XVIe au début du XVIIe siècle à des reliques de l'industrie pétrolière. L'artiste subvertit le genre jusqu'à intégrer parfois des animaux vivants, puis renvoie simultanément à l'art racé de la fauconnerie et à la mécanique automobile. Les chandelles et les lampes à l'huile des natures mortes traditionnelles ont été remplacées par des lampes de poche, des fanaux ou des ampoules DEL, et les sabliers, par des montres ou des réveille-matin. Des symboles de raffinement et d'un statut social prestigieux – toutes époques confondues – côtoient harmonieusement des objets utilitaires banals dont nous avons trop peu l'habitude de reconnaître la singulière beauté.

4

5

Ces regroupements peu orthodoxes, l'artiste les conçoit en accordant un soin exceptionnel à la création de motifs, à la qualité des glaçures employées, aux couleurs riches et saturées de ses lavis ainsi qu'à des compositions et à une mise en espace savamment déséquilibrées. Ses clairs-obscurs caravagesques contribuent à la tension dramatique des œuvres, alors que ses rappels constants de formes, de textures et de couleurs – au même titre que ses passages fluides d'une matière à l'autre – rythment à la fois le récit et les déplacements du visiteur. Au final, l'*Étrange familiarité* de Cynthia Dinan-Mitchell propose une incursion dans un univers alternatif séduisant et sensuel dans lequel la notion même de hiérarchie est habilement déconstruite afin d'être mieux contestée.

6

Légendes et crédits

- 1 © *Late evening talks* (Entretiens de fin de soirée), 2017
Techniques mixtes : sérigraphie, peinture acrylique,
crayons de couleur et vernis, sur carton muséal, 63 x 84 cm
Crédit photo : Charles-Frédéric Ouellet
- 2-3 © Vue partielle de l'exposition *Étrange familiarité*, EXPRESSION, 2020
Crédit photo : Danielle Roussel
- 4 © *Crâne noir*, 2019
Cordages, bidon d'essence, céramiques, paquets d'allumettes et éléments divers
Crédit photo : Daniel Roussel
- 5 © *Étrange familiarité*, 2020
Techniques mixtes : sérigraphie, peinture acrylique,
crayons de couleur et vernis, sur carton muséal, 102 x 152 cm
Crédit photo : Daniel Roussel
- 6 © *Dark Yellow* (Jaune foncé), 2019
Techniques mixtes : sérigraphie, peinture acrylique,
crayons de couleur et vernis, sur carton muséal, 102 x 152 cm
Crédit photo : Charles-Frédéric Ouellet

EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe

495, avenue Saint-Simon, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C3

T 450-773-4209 expression@expression.qc.ca

www.expression.qc.ca

ISBN : 978-2-924946-03-9

Dépôt légal

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2020

Bibliothèque et Archives Canada, 2020

© Cynthia Dinan-Mitchell pour la reproduction des œuvres

© Ève De Garie-Lamanque pour l'essai

© EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe,
pour la brochure électronique

Québec, Canada