

REPÈRES

REGARDER
QUESTIONNER
APPRÉCIER

PATRICE DUCHESNE

FIGURE DE PROUE

M É D I A

T I O N

C U L T U

R E L L E

REGARDER

QUESTIONNER

APPRÉCIER

QUELQUES REPÈRES POUR PLONGER DANS L'ŒUVRE¹

QU'ENTEND-ON PAR REGARDER UNE ŒUVRE ? COMMENT POUVONS-NOUS ALLER AU-DELÀ DE NOS PREMIÈRES IMPRESSIONS ? POURQUOI LES GENS LA CONSIDÈRENT-ILS COMME INTÉRESSANTE ? CE SONT LÀ DES QUESTIONS LÉGITIMES À SE POSER POUR TOUT AMATEUR D'ART.

Ici, nous regroupons ces questions dans une séquence intégrant trois actions de base : regarder, questionner et apprécier. Ces étapes tracent un chemin convivial vers la rencontre d'un travail artistique.

BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Patrice Duchesne est un artiste multidisciplinaire qui vit et travaille au Saguenay. Il a obtenu, en 1995, un baccalauréat interdisciplinaire en arts de l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis, il a présenté son travail en dessin et en installation dans de nombreux centres, à l'international comme au Québec, notamment au 3e Impérial de Granby, au Centre en art actuel Le Lieu, de Québec, et à Vaste et Vague de Carleton-sur-mer. Il est aussi reconnu dans le milieu artistique pour sa pratique en performance qui l'a fait voyager partout dans le monde, entre autres au festival d'art performance de Navinky, à Minsk en Biélorussie. En plus d'être membre fondateur du centre d'artistes Le Lobe, il est également un des initiateurs du Centre de production en art actuel TouTTouT. Il a enseigné en arts visuels au Cégep de Chicoutimi et a reçu des bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. Enfin, il a réalisé plusieurs œuvres d'art public dont *Figure de proue* en 2010 à La Baie.

¹ Inspiré de *Repère, petit guide pour regarder, questionner et apprécier l'art contemporain* (2016).

QUELQUES REPÈRES

POUR APPROCHER L'ŒUVRE

REGARDER

Prenez le temps qui vous convient pour bien examiner tous les détails de l'œuvre *Figure de proue*. Vous pouvez passer d'une composante à l'autre pour les comparer entre elles et identifier les éléments qui font de l'ensemble des pièces un tout harmonieux. Émettez ainsi vos premières impressions sur l'œuvre et les hypothèses sur sa signification.

VOICI QUELQUES ÉLÉMENTS QUI CARACTÉRISENT L'ŒUVRE

1. Une œuvre exposée aux intempéries ;
2. Une composition rappelant une figure féminine ;
3. Une palette de couleurs propre au bois ;
4. Plusieurs angles de vue possibles pour l'admirer.

QUESTIONNER

La sculpture de Patrice Duchesne présente plusieurs caractéristiques intrigantes : Qu'est-ce que l'artiste représente dans cette œuvre ? Son titre nous apporte-t-il des indices supplémentaires ? Quelles sont les techniques employées pour la produire ? Voici quelques informations qui vous aideront à mieux identifier les éléments figuratifs, les thématiques et les méthodes utilisées pour la réaliser. Elles vous permettront également d'approfondir votre réflexion et d'élaborer une opinion plus précise sur cette création.

LA CULTURE PERFORMÉE

Pour bien saisir cette œuvre de Patrice Duchesne, il est d'abord intéressant de se pencher sur son contexte de réalisation. En 2010, la ville de Saguenay fut intronisée Capitale culturelle du Canada. Pendant une dizaine d'années, le ministère du Patrimoine canadien nommait trois municipalités s'étant démarquées par la diversité artistique sur leur territoire et leur octroyait des sommes importantes pour mettre en lumière cette richesse culturelle. L'un des projets créés par la ville de Saguenay à cette occasion fut le symposium *La route maritime sur terre*², où sept artistes de la région devaient présenter une toute nouvelle sculpture sous le thème des créatures marines. Du 2 au 15 août 2010, les citoyens et les touristes étaient également conviés à venir échanger avec les artistes en pleine création. C'est dans ce contexte bien particulier qu'est née *La Figure de proue*.

Bien que cette œuvre soit une sculpture, sa production se rapproche beaucoup plus du travail performatif. Comme pour les performances de l'artiste, ce contexte de réalisation lui a permis de faire naître des formes devant un public et de manifester cette « frénésie du faire³ » où ses actions créatives sont interrompues, même en cas d'erreur. L'œuvre est donc en perpétuelle transformation puisqu'elle se module en fonction des gestes de l'artiste et de ses échanges avec les visiteurs. L'important, dans cette réalisation, est davantage le processus que le résultat final. En plus d'être un objet fini que l'on peut admirer pour ses qualités esthétiques et symboliques, la sculpture est la trace d'une performance et de la rencontre entre l'artiste et la population.

Avez-vous déjà assisté à une création en direct ? Si oui, comment l'œuvre s'est-elle transformée au cours sa réalisation ? Avez-vous été surpris par sa forme finale ? Est-ce que cette expérience vous a aidé à mieux comprendre le processus créatif de l'artiste ?

L'ÉVOLUTION DE LA MATIÈRE

Le travail du corps est très important dans la pratique de Patrice Duchesne. Ici, le corps n'est pas seulement celui de l'homme mais aussi celui du matériau dans lequel le créateur façonne son œuvre. Le choix du bois comme matière première n'est donc pas un hasard. En plus d'avoir été utilisé par les sculpteurs navals qui fabriquaient les figures de proue, le bois est un objet vivant : il se métamorphose. On peut y voir les traces des différentes expériences vécues sur sa surface et les marques laissées par les intempéries traversées.

Cette transformation de la matière n'est pas quelque chose que l'on voit souvent dans les œuvres d'art public. La grande majorité d'entre elles sont conçues pour demeurer inchangées pendant des décennies. C'est pourquoi le bois

² Une route maritime sur terre : <https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/culturel/274154/la-baie-envahie-par-les-monstres-marins>

³ Patrice Duchesne - <https://inter-lelieu.org/soiree-de-performances-de-saguenay/>

et les autres matériaux à l'apparence modulable sont très rarement utilisés pour ce type de réalisation. On remarque néanmoins quelques exceptions telles que le travail sculptural de Jocelyne Alloucherie, où elle emploie l'acier CORTEN® pour créer des œuvres minimalistes qui découpent le paysage environnant⁴. L'acier CORTEN®, comme le bois, est un élément qui évolue avec le temps⁵. Il s'oxyde pendant plusieurs années avant d'atteindre sa teinte définitive. Comme pour le bois, la mutation de ce type d'acier est conditionnée par l'environnement, selon le taux d'humidité, l'ensoleillement le vent et les précipitations, il peut prendre des apparences complètement différentes.

Qu'est-ce que ce choix de cette matière nous révèle sur le travail de l'artiste? Comment cela peut-il être un commentaire sur le corps humain? Ou encore, une réflexion sur le temps lui-même?

LA FIGURE DE PROUE

Pour bien saisir la portée symbolique de l'œuvre de Patrice Duchesne, il est intéressant de se pencher sur la figure de proue elle-même. De tout temps, les marins ont décoré leur navire, à la fois pour montrer leur appartenance et recevoir la protection des dieux⁶. Par exemple, les Égyptiens et les Grecs peignaient un œil porte-bonheur pour les préserver des tempêtes en mer. Les Vikings, eux, façonnaient la tête d'un dragon sur le devant de leurs drakkars pour effrayer l'ennemi⁷. On retrouve aussi, chez ces civilisations, la présence de différentes figures féminines sculptées à l'avant des bateaux qui ont pour origine des divinités bienfaitrices qui guidaient les matelots sur les étendues agitées. Au 17e siècle, ces traditions d'identification et de protection s'estompent lentement en Europe, et les ornements navals sont dorénavant confiés à des artisans qui s'inspirent des désirs du propriétaire pour réaliser des œuvres originales. Les dieux sont toujours visibles à l'avant des navires, mais on voit apparaître une plus grande diversité de genres. Les figures féminines sont encore présentes, souvent elles prennent la forme d'une divinité à laquelle on veut s'associer pour ses qualités symboliques. Par exemple, un bateau guerrier pouvait avoir la sculpture d'Athéna à sa proue puisqu'elle incarne à la fois la sagesse et la puissance guerrière. D'autres types de représentation féminine font également leur apparition, parfois elles donnent un visage au prénom attribué au navire ou bien, comme un hommage familial, calquent les traits de l'épouse ou de la fille du propriétaire⁸. Avec l'arrivée des embarcations en métal, la tradition des ornements navals et des figures de proue disparaît graduellement. Les concepteurs et les ingénieurs se concentrent dorénavant sur l'efficacité et la simplicité des styles.

En observant attentivement l'œuvre de Patrice Duchesne, on peut distinguer à la fois des ailes et une queue de poisson sur cette femme. Étrangement, ces deux attributs appartiennent à la même figure mythique : la sirène⁹. Cette créature a une nature mystérieuse puisque, selon le mythe, personne ne connaît sa véritable apparence. De l'Antiquité jusqu'au 19e siècle, la sirène est considérée comme un démon des eaux, une force ténébreuse qui entraîne les navires et les marins à leur perte. Ce n'est qu'avec l'adaptation moderne de Disney du conte d'Hans Christian Anderson que la sirène devient la jeune ingénue que l'on connaît aujourd'hui.

Pourquoi l'artiste représente-t-il une sirène dans son œuvre? En sachant que la figure de proue est souvent un symbole protecteur et que la sirène peut être perçue comme une créature monstrueuse, que symbolise cette sculpture? Qu'est-ce que l'artiste a voulu représenter en créant une œuvre aux significations multiples?

⁴ Jocelyne Alloucherie - <https://artpublicmontreal.ca/oeuvre/regarder-les-pommetiers/>

⁵ Acier CORTEN® - <https://www.so-garden.com/smartblog/24/presentation-acier-corten.html>

⁶ La sculpture navale - <http://www.musee-marine.fr/>

⁷ Bateaux vikings - <https://www.vikingskibsmuseet.dk/>

⁸ Les femmes et la mer - <https://www.marinersmuseum.org/sites/micro/women/myths/figureheads.htm>

⁹ La sculpture navale - <http://www.musee-marine.fr/>

TRUCS

PRATIQUES

UNE QUESTION DE TECHNIQUE

Quelle technique Patrice Duchesne utilise-t-il pour préserver sa sculpture des intempéries ?

Bien que l'artiste ait voulu donner un aspect évolutif à sa création, où l'on sent le passage du temps, il était tout de même important pour lui de la protéger d'une détérioration trop rapide. Puisque le bois est un matériau sensible à l'eau et que toute infiltration peut facilement mettre en jeu sa structure, l'artiste a donc appliqué un vernis sur sa surface. Teindre le bois aurait aussi pu être une option de préservation. Pour lui, la couleur du bois devait pouvoir changer avec le temps. Avec la teinture, on donne souvent une apparence nouvelle au bois et elle est ensuite fixée pour de nombreuses années. C'est donc pour cette raison que le vernis a été privilégié.

Lorsque l'on regarde d'œuvre, plus de neuf ans après sa réalisation, on peut être agréablement surpris de voir que cette protection fut très efficace. La sculpture est en très bonne condition, compte tenu de l'environnement maritime assez hostile où elle trône.

APPRECIER

Que ressentez-vous en vous plongeant dans le travail de Patrice Duchesne ? Cette création vous interpelle-t-elle davantage maintenant ? Qu'en retenir-vous ? Vos interprétations de départ se sont-elles transformées ? Si oui, comment ? Comprenez-vous mieux sa pratique artistique à présent ?

Apprécier une œuvre ne signifie pas nécessairement l'aimer, mais vous permet d'élaborer votre interprétation en dépassant le « j'aime » ou « je n'aime pas ». Une meilleure compréhension de la vision de l'artiste et une prise en compte des éléments narratifs aident à aborder l'œuvre plus en profondeur. C'est le moment de faire une synthèse de vos perceptions et de construire votre propre lecture.

Si vous avez des questions pour lesquelles vous aimeriez avoir des réponses, n'hésitez pas à contacter le Service de la culture, des sports et de la vie communautaire de la ville de Saguenay pour partager votre point de vue ou simplement nous faire part de votre appréciation.

bang centre
d'art
actuel

Repère est une collection dirigée par les

ÉDITIONS OQP

ENTENTE SUR LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE **SAGUENAY**
PROGRAMME ÉVEILLE MA CULTURE

Ville de
Saguenay

Culture
et Communications
Québec