

Guide réflexif

Cynthia Dinan-Mitchell

Étrange familiarité

Cynthia Dinan-Mitchell est une artiste qui se plaît à habiller les espaces. Elle se sert du langage de la décoration intérieure pour créer des installations foisonnantes, à la frontière entre le décor, l'espace d'exposition et l'œuvre d'art. À première vue, ces environnements paraissent enchanteurs et invitants; c'est toutefois en s'attardant aux détails que l'on se rend compte de la présence d'une touche critique, cette dernière se manifestant par le jumelage d'éléments d'ordinaire inconciliables.

Dans *Étrange familiarité*, Dinan-Mitchell propose à la fois de nouvelles créations et des assemblages d'éléments utilisés dans des projets antérieurs qui prennent la forme de scénettes. Rassemblant une variété de médiums – sérigraphie, céramique, peinture, textile – et d'objets de tout genre, l'artiste nous invite dans ces univers-leurres qui, comme elle le souligne, cachent un côté « acide » qui se dévoile peu à peu à nous au cours de la visite.

Biographie

Née en 1977, Cynthia Dinan-Mitchell vit et travaille à Québec où elle explore la sérigraphie, la céramique, l'installation et la peinture. Diplômée de l'Université Concordia en 2002, elle a obtenu en 2007 un diplôme de maîtrise en arts visuels de l'Université Laval. Lauréate de nombreuses bourses, elle a également reçu en 2011 la Bourse Plein sud et le Prix Videre Relève en arts visuels de la Ville de Québec. Ses œuvres ont été exposées dans plusieurs galeries et centres d'artistes du Québec et du Canada, en plus d'être présentées lors d'événements majeurs comme Manif d'art 8 – La biennale de Québec (2017) et la 5e édition de la triennale ORANGE (2015). Son parcours professionnel est jalonné de plusieurs résidences ici et à l'étranger, notamment en Thaïlande, en Australie, en Allemagne et en Belgique. Elle est représentée par la Galerie D'Este à Montréal.

Démarche artistique

« Les représentations oniriques et foisonnantes de Cynthia Dinan-Mitchell ont le pouvoir suggestif de nous transporter dans un monde surréel et attractif qui nous interpelle. [...] [L'artiste multidisciplinaire] scénarise couleurs, motifs figuratifs, objets, reflets, lignes et clairs-obscur qui semblent associés au plaisir de la démesure [...]. Cette générosité dans l'addition de motifs et l'accumulation de figures qui se superposent et se croisent dans des compositions complexes, se joue occasionnellement de notre perception. [...] Cynthia Dinan-Mitchell intervient dans les lieux d'exposition comme s'ils étaient des réceptacles propices à construire l'espace idéal où présenter ses œuvres, cherchant ainsi à mieux nous attirer dans une sorte de maelström fantaisiste, trouble mais combien fécond[†]. »

1

En présentant des objets de notre quotidien (rideaux, fleurs, bols, vases, chaînes et autres) au sein d'un contexte et d'une mise en scène inhabituels, Dinan-Mitchell crée effectivement, comme le titre l'indique, une « étrange familiarité ». On reconnaît bel et bien chacune des composantes, mais leur agencement (d)étonne : des faucons en céramique côtoient des coussins luxueux, alors que des bidons d'essence sont voisins de papier peint fleuri. Le domestique, une fois transposé par l'artiste dans l'espace d'exposition, n'est donc plus celui que l'on croyait connaître. Ce faisant, elle parodie les notions de beauté, de goût et de genre du monde des arts, ancien comme actuel.

[†] Extrait de texte de Francine Paul dans le n° 112 de la revue *Le Sabord*, 2019, p. 48.

À propos de l'exposition

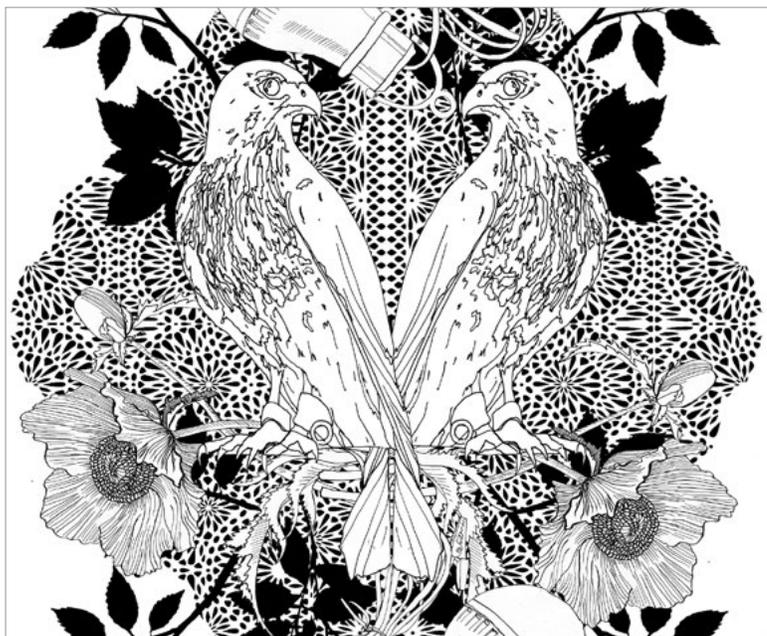
Processus de création

Le travail de Cynthia Dinan-Mitchell a comme point de départ des dessins en noir et blanc qu'elle réalise à la main. Ceux-ci sont ensuite numérisés, dans le but de permettre à l'artiste de revisiter la composition (par exemple : en appliquant un effet de symétrie comme dans l'exemple ci-dessous). C'est après coup qu'elle en réalise des sérigraphies et y ajoute de la couleur, travaillant spécialement le clair-obscur. Le résultat de ces procédés sert enfin de matériel de base, à partir duquel Dinan-Mitchell sélectionne des fragments pour concevoir installations et objets de toute sorte. Ainsi, les éléments présents dès le départ dans ses dessins deviennent, par le biais de ces transformations, des motifs qui se répètent à travers l'exposition, autant au niveau des tableaux que dans le papier peint, les pièces en céramique et plus encore.

Stratégies de mise en espace

L'emploi de motifs récurrents dans l'espace est d'ailleurs une des stratégies dont se sert Dinan-Mitchell afin de maximiser l'effet produit sur la visiteuse et le visiteur. Par cette répétition, l'artiste assure une narration en continu dans l'espace, malgré la grande disparité des éléments exposés. Le bidimensionnel et le tridimensionnel – a priori bien distincts – entretiennent ici une relation plus étroite puisqu'ils partagent un langage et des référents visuels. Le public peut ainsi être porté à chercher les ressemblances et les divergences entre les différents objets proposés dans *Étrange familiarité*.

Une autre de ces stratégies : le jeu d'échelle. En octroyant une dimension imposante à un objet qui d'ordinaire se fait plus discret – ou l'inverse –, l'artiste crée un effet de surréalisme et accroît le sentiment d'étrangeté qui prévaut dans ses installations. Prenons en exemple la chaîne en tissu qui traverse l'espace : surdimensionnée, elle participe à la création d'une atmosphère inquiétante malgré son attrait esthétique et la douceur qu'on associe souvent au textile. L'objet devient alors plusieurs choses (Est-ce un serpent ? Une liane ?) et prend différentes formes dépendamment de qui regarde.

2

3

4

Un rapport à l'histoire de l'art

La peinture et ses genres

Du XVIIe au XIXe siècle, le système académique européen catégorisait les types de tableaux selon cinq genres, allant du plus au moins noble : la peinture d'Histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte. Une production illustrant une scène de guerre ou encore un couronnement – considérée comme une forme de peinture d'Histoire – surclassait donc de loin la représentation d'un paysage quelconque, selon les conventions de l'époque.

Bien que cette façon de considérer la peinture soit révolue, Cynthia Dinan-Mitchell y fait régulièrement référence dans son travail où elle déconstruit totalement cette hiérarchie jadis imposée. Dans les œuvres qu'elle réalise, l'artiste se permet de combiner les genres et de les mettre sur un pied d'égalité. Elle crée ainsi des univers où la nature morte, par exemple, coexiste et détient autant de valeur que le paysage. Cette absence de hiérarchie correspond également à la façon dont Dinan-Mitchell traite les arts visuels, les arts décoratifs et les métiers d'art : à titre d'égaux.

La nature morte

Ce genre pictural met en scène des éléments inanimés (flore, gibier, nourriture, objets décoratifs, etc.) qui ont souvent une forte charge symbolique. Un des symboles les plus connus est celui associé à la tête de mort : celle-ci agit comme memento mori – en latin : « Souviens-toi que tu vas mourir » – pour rappeler à la spectatrice et au spectateur sa mortalité. Ce type de référence à saveur macabre participe au sentiment d'étrangeté qui se dégage de l'exposition. D'autres artistes visuel·le·s, à l'instar de Dinan-Mitchell, ont employé et détourné à leur tour les codes anciens de la nature morte, dont Claudie Gagnon et Catherine Bolduc.

- A Peinture d'Histoire** Jacques-Louis David, *Sacre de l'empereur Napoléon 1er et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804*, 1806-1807, Musée du Louvre, Paris.
- B Paysage** Elisabeth Vigée Le Brun, *La fête des bergers suisses à Unspunnen le 17 août*, 1808, 1808-1809, Musée des beaux-arts de Berne.
- C Nature morte** Pieter Claesz, *Nature morte avec tarte à la dinde*, 1627, Rijksmuseum, Amsterdam.

Extraits de textes

« Si à première vue les œuvres de Cynthia Dinan-Mitchell paraissent trompeusement décoratives, en raison de leurs compositions ornementales, une observation de plus près révèle en amalgame une interaction entre des symboles et des références à l'histoire de l'art. » (Centre d'exposition d'Amos, 2019, fascicule de l'exposition *Fleurs, fruits, et objets d'art*)

« Dinan-Mitchell repense et réinvestit les habitudes et les objets qui peuplent le quotidien afin de parodier les notions de hiérarchie en art, de beauté, de goût et de genre. Ce faisant, elle crée des atmosphères intimes et confortables, en apparence anodines, mais en réalité délicieusement déjantées. » (Morency, C. [éd.], 2017, p. 48)

« Cynthia Dinan-Mitchell crée des environnements excessifs et saturés où tout est soigneusement fabriqué à la main, du papier peint aux meubles, en passant par les bibelots. Elle ironise, prenant un malin plaisir à cultiver le flou où se confondent la mise en scène du décoratif et l'œuvre d'art en tant que telle. » (ORANGE, L'événement d'art actuel de Saint-Hyacinthe, 2015, programme de l'édition *Les viscéraux*)

« [N]ous sommes obligés de mettre en œuvre un jeu avec les objets, un jeu qui incite le regard à percevoir à la fois l'altérité et les similitudes entre les éléments. » (Boivin, J., 2013, p. 22)

Lexique

Arts & Crafts	Un mouvement artistique né en Angleterre dès la fin du XIX ^e siècle qui, face au début de la production sérielle de masse du mobilier, prônait un retour aux techniques traditionnelles liées aux arts décoratifs et aux métiers d'art.	Gravure	Une technique d'impression qui implique de creuser une matière afin de créer une image ou un texte.
Arts décoratifs	Un type de métier d'art axé sur les productions ornementales et fonctionnelles à partir de matériaux tels le bois, la pierre, la céramique, le métal ou encore le verre.	Installation	Se dit d'une œuvre tridimensionnelle occupant la majeure partie d'un espace.
Arts visuels	Qui englobent les œuvres sollicitant principalement mais pas exclusivement la vue (peinture, sculpture, vidéo d'art, photographie, architecture, etc.).	Métiers d'art	Un ensemble de pratiques créatives s'appuyant sur la maîtrise d'un savoir-faire traditionnel ou actuel et qui comportent généralement une dimension utilitaire.
Clair-obscur	Se dit du contraste entre les zones claires et sombres d'une image.	Mise en scène	L'organisation de différentes composantes (décor, éclairage, figurant-e-s, etc.) d'une production dans un espace donné.
Genre	Système académiste utilisé du XVII ^e au XIX ^e siècle pour classer les différents types de tableaux : la peinture d'Histoire, le portrait, la scène de genre, le paysage et la nature morte.	Nature morte	Un genre artistique qu'on retrouve principalement en peinture et qui représente un ensemble d'objets inanimés (fleurs, nourriture, objets décoratifs, etc.) auxquels on attribue souvent une symbolique particulière.
		Sérigraphie	Une technique d'impression où l'artiste se sert d'un tissu tendu pour transférer de l'encre sur une surface plane.

Pistes de lecture

- Gravel, A.-M. (2017). L'univers singulier de Cynthia Dinan-Mitchell, *Le Quotidien*, section Arts et spectacles, p. 19.
- Morency, C. (éd.). (2017). *Manif d'art /8 – La biennale de Québec: l'art de la joie*. Québec, Manif d'art, la biennale de Québec; Québec, Musée national des beaux-arts du Québec, p. 48-49.
- Boivin, J. (2013). Au centre de la scène : récupérer l'objet dans le discours de Guy Debord, *Espace Sculpture* (105), p. 20-23.
- Delgado, J. (2012, 9-10 juin). Doux mélange des cultures, *Le Devoir*, section Culture, p. E6.
- Rannou, P. (2012). *Cynthia Dinan-Mitchell: Western Wasabi*. Longueuil, Éditions Plein Sud.

- 1 © *Entretiens de fin de soirée*, 2017, sérigraphie, peinture acrylique, crayons de couleurs, vernis, 63,5 x 83,82 cm
Crédit photo: Charles-Frédéric Ouellet
- 2 © *Papier peint: small room* (détail), 2020, sérigraphie sur papier lin, 58 x 88 cm
- 3 © *Étrange Familiarité: Bacs et Bidons*, 2019, sérigraphie, 47 x 38 cm
- 4 © *Oiseau de Proie*, 2019, sous-glaçure à la main sur porcelaine, 22 x 30 cm

Ce guide réflexif accompagne l'exposition
Cynthia Dinan-Mitchell. Étrange familiarité
présentée à EXPRESSION du 8 février au 26 avril 2020.

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

Exposition

Direction générale et artistique **Marcel Blouin**
Coordonnatrice de la programmation **Véronique Grenier**
Adjointe à l'administration **Geneviève Barrette**
Responsable des services éducatifs **Mélanie Racicot**
Responsables techniques **Roger Despatie, Étienne Rocheleau**
Technicienne **Marie-France Gagné**
Préposé à l'accueil et médiateur **Patrick Foisy**

Guide éducatif

Recherche et rédaction **Ariel Rondeau**
Coordination **Véronique Grenier**
Révision **Colette Tougas**
Design graphique **China**

© Cynthia Dinan-Mitchell pour les œuvres
© EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, pour le guide réflexif

EXPRESSION

Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe

Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts