

Guide réflexif

Christian Messier

La vallée de l'étrange

① *Les sosies*, 2024, huile sur toile

Du 25 janvier au 20 avril 2025, l'exposition *La vallée de l'étrange* regroupe des œuvres clés du parcours de l'artiste Christian Messier, qui toutes touchent de près ou de loin à la thématique de l'étrangeté. L'exposition présente ainsi trois corpus d'œuvres picturales et vidéographiques ayant été réalisées entre 1998 et 2024 par l'artiste.

Dans ce nouveau projet, Messier s'intéresse au sentiment d'inquiétante étrangeté, particulièrement celui que suscitent les images générées par l'intelligence artificielle. Bien que le neurologue Sigmund Freud ait décrit l'inquiétante étrangeté comme une confusion entre l'étranger et le familier, Messier l'aborde plutôt à partir de l'interprétation plus lugubre du psychiatre Ernst Jentsch, décrivant ce sentiment comme « l'incertitude intellectuelle concernant le fait que quelque chose soit vivant ou non ». Ce phénomène s'observe surtout dans les représentations réalistes d'êtres humains : leurs moindres défauts les rendent incroyablement effroyables et monstrueux, menaçant spontanément la possibilité de les comprendre. En incarnant ces caractéristiques, les personnages créés par Messier provoquent une inconfortable et comique confrontation à leurs défauts.

Biographie

Christian Messier vit et travaille à Montréal où il partage son temps entre sa pratique artistique et l'enseignement des arts visuels au cégep Édouard-Montpetit. Depuis le début des années 2000, il a présenté des performances dans plusieurs festivals au Canada et dans plus d'une douzaine de pays. En parallèle, sa pratique picturale, qui traite surtout de l'étrangeté de la présence humaine et plus particulièrement de l'interaction entre les individus, a été présentée dans plusieurs lieux de diffusions dont l'Œil de Poisson à Québec, Regart à Lévis, le centre d'artistes Verticale à Laval, L'Écart à Rouyn-Noranda, le centre d'artistes Clark et la Maison de la culture Janine-Sutto à Montréal, la galerie L'Œuvre de l'autre de l'UQAC à Saguenay, la Maison de la culture à Longueuil, le Centre des arts et de la culture de Dieppe au Nouveau-Brunswick, et la Woodbury University en Californie. En plus, cinq expositions individuelles lui ont été consacrées par la galerie Laroche/Joncas qui l'a représenté entre 2013 et 2023 et a ainsi permis la présentation de ses œuvres à la Foire Papier et à Art Toronto.

L'exposition

La vallée de l'étrange

Donnant son titre à l'exposition, le corpus principal comporte les productions les plus récentes de Messier, dans lesquelles l'utilisation de l'intelligence artificielle générative a été exploitée pour produire des images troublantes découlant des nombreuses failles de son artificialité. Dans une ère où l'exploitation massive de ce nouvel outil s'impose dans une multitude de domaines, le monde des arts n'échappe pas au phénomène, ni aux dilemmes éthiques qu'il engendre. Faisant écho à ce contexte, *La vallée de l'étrange* (traduction de la théorie de l'*uncanny valley*) propose une confrontation au malaise qu'inspirent les images générées artificiellement, reproduites ici avec la touche humaine de la peinture à l'huile. Les tableaux et la vidéo affichent des scènes dépourvues de tous contextes, symboles ou références : impossible de saisir qui sont les personnages, ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent... Ces situations bien inconfortables nous tiraillent entre l'empathie que l'on éprouve envers les figures humanoïdes et la méfiance que suscitent ces ambiances factices dont le sens ouvert est troublant. ① ② ③ et ⑥

La genèse de l'étrange

Faisant suite à *La vallée de l'étrange*, un corpus de collages nommé *La genèse de l'étrange* témoigne du développement du langage visuel de Messier entre 1998 et 2008. Ces assemblages d'images sont en quelque sorte la base de la démarche de l'artiste : les photographies sont découpées, décontextualisées, dépouillées de leur sens initial, pour ensuite être recollées en des situations insolites qui dégagent un certain inconfort. Bien que, dans ce cas-ci, les images n'aient pas été créées artificiellement, il n'en reste pas moins que leurs reconstructions insensées les rendent inintelligibles. ④

Rétrospective de l'étrange

Le dernier corpus présente une rétrospective des tableaux réalisés entre 2011 et aujourd'hui par Messier, dont la plupart ont été présentés lors d'expositions antérieures. Touchant également à la thématique de l'étrangeté, ces œuvres retracent le parcours de l'artiste en peinture à l'huile, mais différent du corpus principal par l'utilisation de l'intelligence artificielle. ⑤

② *Les sœurs*, 2024, huile sur toile

③ Image tirée de la vidéo *La vallée de l'étrange*, 2024

④ Sans titre, 2024, collage sur papier

⑤ Télépathie, 2021, huile sur bois

⑥ Les rouquines, 2024, huile sur toile

Pistes de réflexion

- Selon vous, Christian Messier adopte-t-il une approche critique de l'intelligence artificielle? Comment ce nouvel outil dialogue-t-il avec la discipline traditionnelle qu'est la peinture à l'huile?
- En plus d'être peintre, Christian Messier est également un artiste de la performance. À votre avis, peut-on aussi retrouver des aspects performatifs dans ses œuvres picturales (par exemple, la relation avec le public, l'expérience, le hasard, le corps, entre autres)?
- En comparant les trois corpus, lequel trouvez-vous le plus étrange? En quoi celui-ci vous affecte-t-il plus particulièrement?

Citations de l'artiste

« Pour moi, une œuvre n'est pas quelque chose qui se lit comme on lirait du texte. Un mot est un signe dont la signification est prédéterminée. Quant à l'œuvre, étant le fruit d'un exercice de création, elle propose plutôt une expérience singulière et, donc, indicible. »

« Je crois que l'incompréhension est le propre de l'expérience artistique et que c'est un moteur qui stimule la curiosité. »

Lexique

Empathie La capacité de se mettre à la place d'autrui et d'être affecté par sa posture, son attitude, ses émotions, etc. Elle se distingue de la sympathie par une distance dans son implication.

Inquiétante étrangeté L'ambiguïté d'une forme de vie dans un objet à l'apparence humaine, provoquant souvent par ses étranges failles un sentiment d'effroi.

Intelligence artificielle Un outil technologique générant une grande quantité de données exploitables – dans le cas de cette exposition, il s'agit d'images – à l'aide d'une commande.

Sens ouvert Une œuvre dont le sens est ouvert n'a pas une signification fixe et prédéterminée. Le sens se transforme d'une personne à l'autre selon le vécu de chacune. Il s'agit de penser librement et non de comprendre.

Vallée de l'étrange/uncanny valley Le concept de l'inquiétante étrangeté, appliqué particulièrement dans le domaine de la robotique. Aujourd'hui, il peut aussi s'appliquer à toute technologie qui imite l'être humain.

Légendes

- 1 © *Les sosies*, 2024, huile sur toile, 91 x 122 cm. Photo: Vincent Lafrance
- 2 © *Les sœurs*, 2024, huile sur toile, 183 x 137 cm. Photo: Christian Messier
- 3 © Image tirée de la vidéo *La vallée de l'étrange*, 2024, 17 m 09 s
- 4 © *Sans titre*, 2024, collage sur papier, 31 x 48 cm. Photo: Christian Messier
- 5 © *Télépathie*, 2021, huile sur bois, 152 x 122 cm. Photo: Vincent Lafrance
Collection du Cégep de Saint-Hyacinthe.
- 6 © *Les rouquines*, 2024, huile sur toile, 122 x 91 cm. Photo: Christian Messier

Ce guide réflexif accompagne l'exposition

La vallée de l'étrange de l'artiste Christian Messier présentée à EXPRESSION du 25 janvier au 20 avril 2025.

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

Directeur général et artistique **Marcel Blouin**
Coordonnatrice de la programmation **Véronique Grenier**
Adjointe à l'administration **Roxane Chamberland**
Assistants aux communications et médias sociaux **Émilie Breton**
Responsable des services éducatifs **Frédérique Pelletier**
Directeur technique **Étienne Rocheleau**
Techniciens **Pascal Audet · Roger Despatie**
Préposé à l'accueil et médiateur **Patrick Foisy**

Guide réflexif

Recherche et rédaction **Sandrine Gagnon**
Coordination **Véronique Grenier**
Révision **Colette Tougas**
Design graphique **China**

© Les artistes, pour les œuvres

© EXPRESSION, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, pour le guide réflexif

EXPRESSION
Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe

