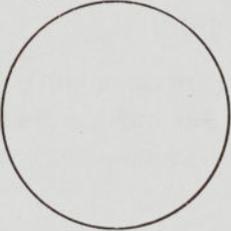

la quaternité la quaternité
la quaternité la quaternité

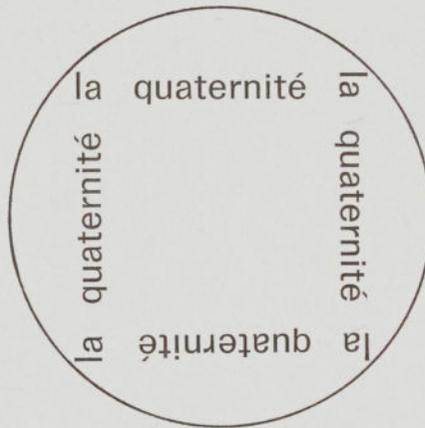

Maquette et design: HÉLÈNE GAGNÉ

Photographie: JEAN-PIERRE BEAUDIN

Le Musée d'art contemporain désire remercier
le Service de l'impression de la Bibliothèque Nationale du Québec
pour son assistance technique à la préparation de ce catalogue.

DÉPÔT LÉGAL: 2ème TRIMESTRE 1975
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU QUÉBEC

Hélène Gagné

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
11 MAI — 15 JUIN 1975

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN

MINISTÈRE DES AFFAIRES CULTURELLES

INTRODUCTION

Les divinités d'Hélène Gagné portent en elles, et offrent au spectateur, le mystère d'un monde ouvert et fermé à la fois. Les signes mythologiques, les lieux, les personnages nous viennent des grands mythes de l'humanité, notamment ceux de la fertilité, dans la Grèce antique. Ces dieux, symboles des quatre éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, deviennent les points focaux d'une sorte de rituel. Ce rite demande au spectateur, non seulement une perception attentive, mais l'acceptation de l'existence d'un code secret, qu'il ne peut découvrir. Même lorsqu'il croit y reconnaître certaines imageries familières à l'homme depuis le tréfonds de l'humanité, il lui faut en accepter le mystère.

L'ouverture de ce monde, fait par choix dans la matière la plus ancienne privilégiée par l'homme pour élaborer ses premiers signes, la terre, réside dans la proposition par l'artiste d'un nouvel univers. Celui-ci, fondé sur des valeurs immuables et valables pour le futur, offre un ressourcement aux éléments présentés ici comme symboles. Telle se présente la quaternité: "Je suis terre, la mère. Je suis air, le fils. Je suis feu, le père. Je suis eau, la fille."

Cette imagerie des quatre éléments indispensables à l'homme, de la famille originelle, offre par la répétition des thèmes ses maisons, ses jardins, ses chariots, ses couples, toujours sous forme symétrique. Celle-ci est sciemment l'une des constantes de l'imagerie religieuse et populaire, comme naturelle à l'homme. Cette primitivité se retrouve dans la répétition de certains symboles et de certaines formes, telles la sphère ouverte, exprimant la fécondité, la fertilité, la gestation, la naissance, l'allaitement. Ce fourmillement extrêmement complexe autour de thèmes centraux, affirme la permanence de l'humanité avec une puissance d'incantation digne des fois antiques.

La restitution au monde contemporain d'archétypes formant une cosmogonie, offrant une mythologie, ne s'arrête pas à la représentation d'une imagerie populaire symbolique. Cette démarche vers la connaissance, qu'est pour Hélène Gagné la création artistique, s'exprime en une représentation du monde, une recreation d'un monde qu'elle veut réinsérer par son action dans notre monde dont on peut croire aisément qu'il soit ouvert au ressourcement à des valeurs millénaires.

La profonde originalité des céramiques présentées dans cette exposition réside au premier abord dans leur monumentalité, leur exceptionnelle qualité technique, qui

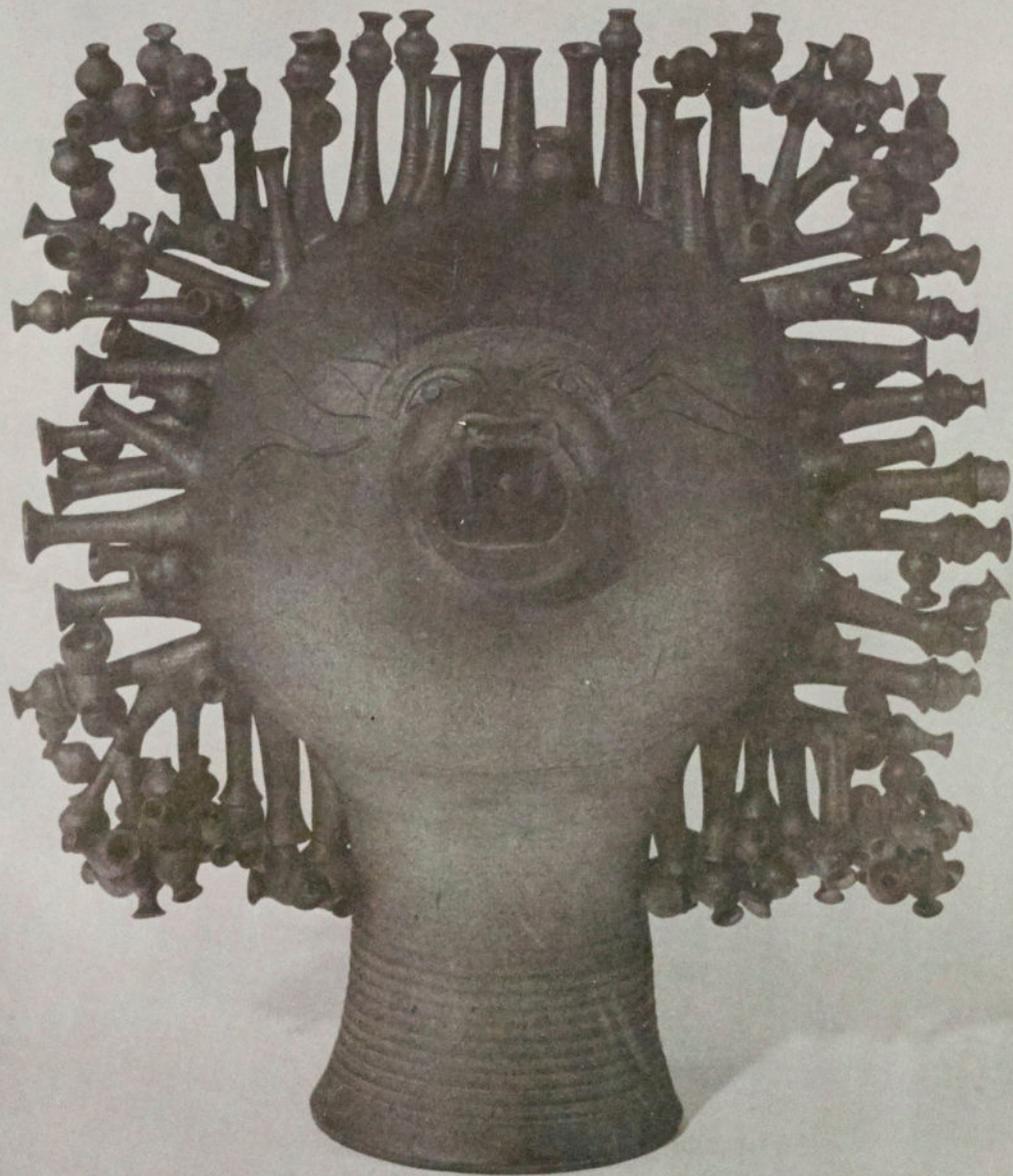
leur donne cette pérennité qui appartient aux oeuvres d'anciennes civilisations, et dont nous ne connaissons plus la signification. Mais elle réside surtout dans la qualité du mystère, du non-expliqué qui émane des oeuvres.

Nous comprenons que dans l'intention de l'artiste, à l'image représentative correspond une vision du moi "première", qu'à l'image anonyme correspond une vision du moi "globale", qu'à l'image statique correspond une vision du moi "frontale", enfin qu'à l'image archétypale correspond une vision du moi "mythique". La correspondance entre une vision du monde comme symbole, et une vision du créateur agissant à l'égal d'un dieu sur ce monde, s'offre avec la même authenticité, et aussi avec le même mystère que celui émanant de divinités vénérées par l'homme, depuis les temps immémoriaux.

Cette incantation pétrie dans la terre offre à l'homme contemporain la possibilité de se réinsérer dans le mythe, y trouvant une vision du monde et de lui-même dont toute la signification n'est pas donnée. Le mystère et le secret intangibles de ces oeuvres transcendent leur imagerie.

ALAIN PARENT,
Directeur des expositions

la quaternité est une image qui exprime des sensations. elle est une imagerie. j'ai fait le monde et le moi et j'ai la vision d'un moi encore contenu dans le monde. je suis dans le sein de la déesse, la créature de dieu. je nais à la vie avant de naître à l'existence. je vis dans la nuit primordiale. il n'y a pas de lumière et je vois. mes yeux sont fermés et je vois. je vois parce que la matière que je suis est sensible. je suis t e r r e .

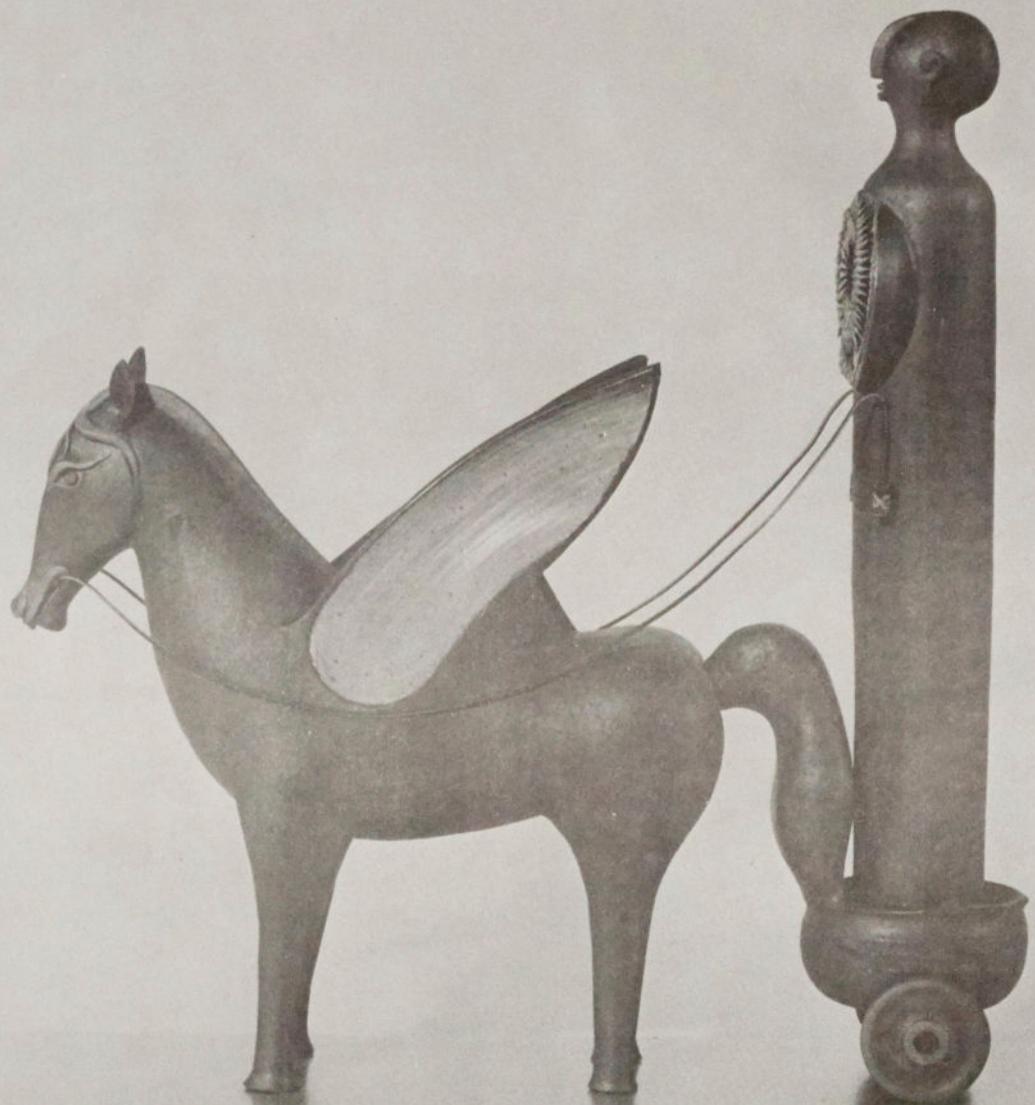

je vis dans le sein de la déesse. je suis matière faite chair. chair, je touche la chair parce que je suis chair dans la chair. mon image est représentative parce que, dans ma sensibilité, j'imagine le monde tel que je suis. je suis l'argile que je forme, le bois que je sculpte, l'animal que je peins, le personnage que je dessine. mon image représente des montagnes, des arbres, des animaux, des gens. si je ne donne pas des proportions justes aux êtres et aux choses, ce n'est pas que mes sens ne sont pas justes; c'est que je vis l'espace avant d'être dans l'espace. je suis l'espace du monde et ma vision du moi est première. mon image deviendra figurative, abstraite, conceptuelle, quand je ferai l'expérience de l'espace dans l'espace.

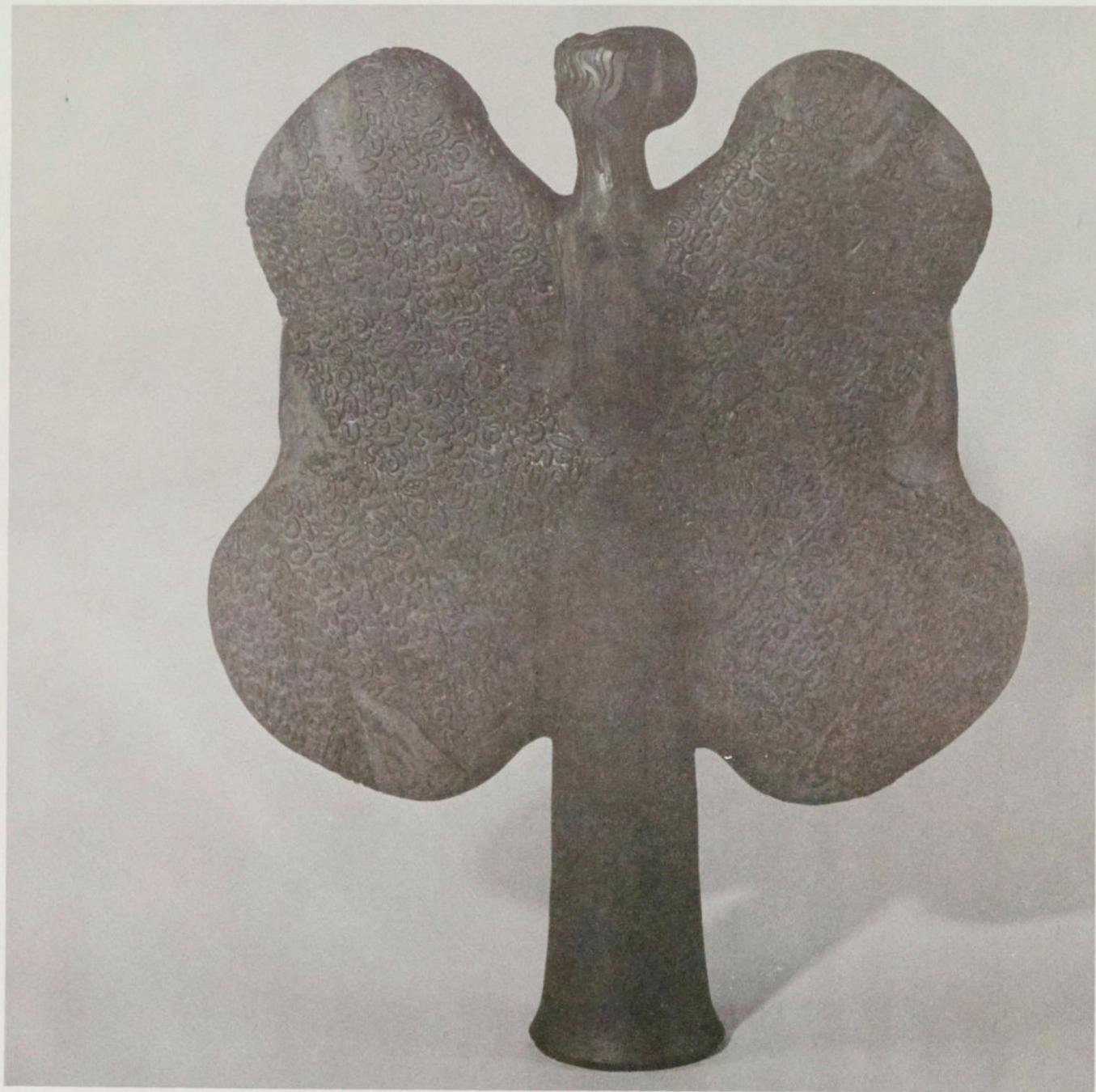
je vis dans le sein de la déesse et je n'ai pas de nom. je suis matière faite cellule. cellule, je construis des cellules parce que je suis cellule parmi des cellules. mon image est anonyme parce que, dans ma sensibilité, j'imagine le monde tel que je suis. je rampe comme le reptile, je vole comme l'oiseau, je marche comme la mammifère, je nage comme le poisson. mon image représente tous les reptiles en un reptile, tous les oiseaux en un oiseau, tous les mammifères en un mammifère, tous les poissons en un poisson. si je n'identifie pas spécifiquement les êtres et les choses, ce n'est pas que mes sens ne sont pas spécifiques; c'est que je vis le temps avant d'être dans le temps. je suis les états du monde et ma vision du moi est globale. mon image deviendra un portrait, un paysage, une nature morte, quand je ferai l'expérience du temps dans le temps.

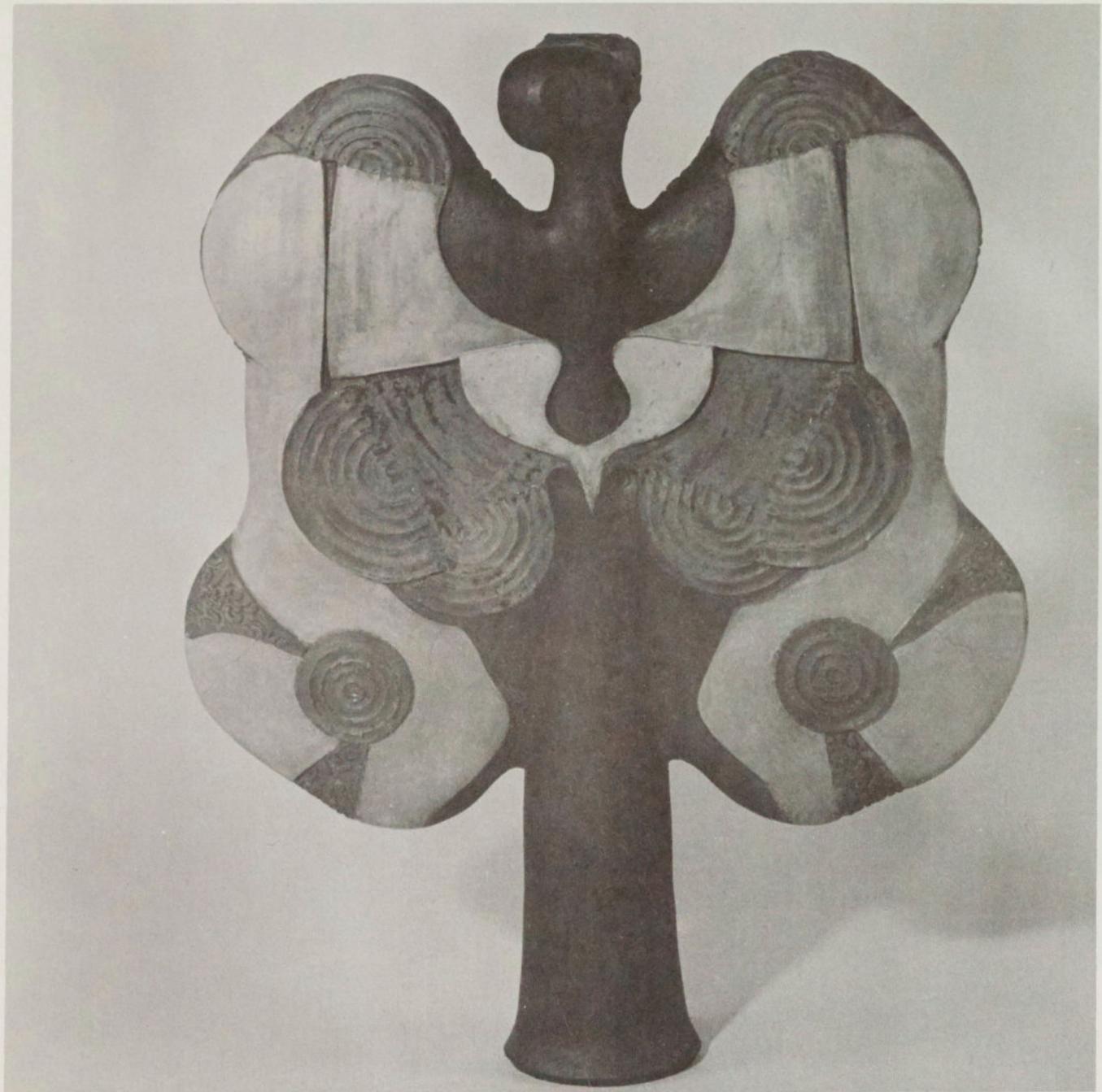

je vis dans le sein de la déesse, je n'ai pas de nom et je suis le centre du monde. je suis matière faite sang. sang, je circule dans le sang parce que je suis sang dans le sang. mon image est statique parce que, dans ma sensibilité, j'imagine le monde tel que je suis. je suis les côtés égaux du carré, le cercle parfait, l'axe médian, les opposés symétriques. mon image représente le monde dans le carré, le moi dans le cercle, l'être dans l'axe, l'un symétrique avec l'autre. si je n'imprime pas aux êtres et aux choses leur mouvement réel, ce n'est pas que mes sens sont trompeurs; c'est que je vis le mouvement avant d'être dans l'espace et dans le temps. je fais face au monde et ma vision du moi est frontale. mon image deviendra valeurs, couleurs, ondes, quand je ferai l'expérience du mouvement dans le temps et dans l'espace.

je renais à la vie quand je nais à l'existence. je suis matière faite être. être, j'existe avec des êtres parce que je suis être parmi des êtres. mon image est archétypale parce que, dans ma sensibilité, j'imagine le monde tel que je suis. je suis terre, la mère; je suis air, le fils; je suis feu, le père; je suis eau, la fille. mon image représente les maisons que je construis, les jardins que je cultive, les chariots que je conduis, les couples que j'unis. si je n'explicité pas les êtres et les choses dans leur finalité, en tant que beauté, en tant que bonté, en tant que vérité, en tant que bonheur, ce n'est pas que mes sens sont limités; c'est que je vis la genèse de la conscience dans l'espace et dans le temps. je prends conscience du monde et ma vision du moi est mythique. mon image exprimera des émotions, elle exprimera des sentiments, elle exprimera des intuitions quand je connaîtrai les pouvoirs créateurs de ma sensibilité, les jugements éclairés de ma raison et la mémoire indéfectible de ma c o n s c i e n c e .

LA QUATERNITÉ

1. LA QUATERNITÉ,
grès, 36"x30"x26".

LES MAISONS TERRESTRES

2. LA MAISON DES DIEUX,
grès et aluminium, 71"x30"x12".
3. LA MAISON DU HÉROS,
grès, 30"x26"x23".
4. LA MAISON DES ANCÊTRES,
grès, 35"x22"x22".
5. LA MAISON DES ENFANTS,
grès, plexiglass et laiton, 45"x24"x24".

LES JARDINS DE LA CONSCIENCE

6. LE JARDIN DES SENSATIONS,
grès, 26"x24"x24".
7. LE JARDIN DES ÉMOTIONS,
grès et plumes, 28"x24"x24".
8. LE JARDIN DES SENTIMENTS,
grès et fleurs séchées, 36"x24"x24".
9. LE JARDIN DES INTUITIONS,
grès, 21"x24"x24".

LES CHARIOTS COSMIQUES

10. LE CHARIOT DE DEMETER,
grès, cuivre, cuir, verre et
aluminium, 32"x30"x14".
11. LE CHARIOT DE TRIPTOLEMUS,
grès, cuivre, cuir, verre et
aluminium, 32"x38"x12".
12. LE CHARIOT DE HADES,
grès, cuivre, cuir, verre et
aluminium, 33"x33"x12".
13. LE CHARIOT DE KORE,
grès, cuivre, laiton et
aluminium, 31"x36"x12".

LES COUPLES CÉLESTES

14. LA REINE-ABEILLE ET LE PAPILLON,
grès, 34"x26"x8".
15. LE ROBOT ET LA VIERGE,
grès et chrome, 36"x18"x18".
16. LES GISANTS TERRE ET AIR
AU COUCHER DU SOLEIL,
grès 26"x22"x22".
17. LE MARIAGE DU FEU ET DE L'EAU
DANS LE SEIN DE LA LUNE,
grès, 26"x24"x22".

