

Par Caroline Bruens | le 2023-12-10

MANIFESTE #5-6 - Un artiste près de chez moi

RENÉ DEROUIN

J'aime parler du travail d'artistes qui réside tout près de chez moi et que je connais depuis des lustres.

[René Derouin](#) est un exemple parfait d'un artiste québécois renommé qui a largement contribué au paysage artistique, notamment à travers ses gravures, ses peintures et ses installations. Sa pratique artistique est profondément enracinée dans une exploration de l'identité culturelle et de l'environnement, souvent en relation avec le paysage et les thèmes de la migration. Derouin utilise l'espace négatif de manière significative dans son travail. Dans ses gravures, par exemple, l'espace non touché par l'encre ou la découpe contribue autant au sens de l'œuvre que les parties imprimées. Il crée des compositions où l'espace négatif n'est pas simplement du vide mais une présence silencieuse qui parle de l'absence, de l'isolement ou de la frontière entre les différentes sphères d'existence.

L'un des éléments remarquables de son travail est la façon dont il intègre l'espace négatif pour souligner le contraste entre l'humanité et la vaste nature, ou entre les cultures différentes. Dans ses installations, il peut disposer des éléments de manière à ce que l'espace vide entre eux invite à la réflexion sur la distance, la séparation ou le lien entre les sujets abordés.

Dans le contexte du Québec, où la nature est omniprésente et souvent imposante, l'utilisation de l'espace négatif par Derouin peut également être vue comme un commentaire sur la relation de l'homme à son environnement. Il invite le spectateur à considérer non seulement ce qui est présent, mais aussi l'importance de ce qui est laissé de côté ou entre les lignes, que ce soit dans l'art ou dans la vie.

Le rien peut être envisagé comme une toile vierge de possibilités. L'art minimaliste, par exemple, utilise souvent le concept du rien pour réduire l'art à ses éléments les plus essentiels. En peinture, cela pourrait signifier des toiles presque

vierges avec de simples touches de couleur, comme dans certaines œuvres de [Mark Rothko](#) « Rothko nous oblige ainsi à nous concentrer sur un imperceptible rien, qui est tout de même quelque chose, un *nescio quid* « atmosphérique et évasif » – pour reprendre la définition que [Jankélévitch](#) fait du charme – qui toujours nous sème, mais qui transporte.» et de [Charles Carson](#) qui invitent à la contemplation. Le rien devient alors un espace de méditation pour le spectateur, un lieu de projection interne où l'expérience subjective est reine.

Dans le cadre d'un manifeste sur l'art contemporain, ces exemples concrets peuvent être utilisés pour encourager les artistes à explorer ces notions de vide, de rien et de néant non pas comme des limites, mais comme des espaces de liberté créative. Cela peut les inciter à se libérer des contraintes de la matérialité et à embrasser l'immatérialité comme un champ d'expérimentation, où les sensations, les émotions et les pensées du spectateur deviennent une partie intégrante de l'œuvre d'art. En fin de compte, ces concepts peuvent ouvrir la voie à des expériences artistiques plus profondes et plus personnelles, à la fois pour l'artiste et pour le spectateur. Voici des exemples concrets illustrant comment les concepts de vide, de rien et de néant peuvent être intégrés dans la pratique artistique en tant qu'outils concrets et inspirants :

Le Vide comme espace créatif

[Yayoi Kusama: ses installations](#) "Infinity Mirror Rooms" sont des espaces où le vide est amplifié par des miroirs pour créer une sensation d'infinité. Ici, le vide devient une expérience immersive. Ce travail est phénoménal.

[Lucio Fontana: avec ses toiles "Concetto spaziale"](#), où il perce l'œuvre de simples entailles, le vide derrière la toile devient une partie de l'art, interrogeant la dimension spatiale de la peinture. Je comprends cette démarche dans ce contexte expliqué.

Le Rien comme expression de la simplicité

Les peintures minimalistes d' [Agnes Martin avec des lignes subtiles sur des fonds monochromes](#) invitent à la contemplation. La simplicité de la composition pousse le spectateur à apprécier le rien.

Faut-il vraiment que je remonte à **Kazimir Malevitch** (année de naissance de mon père, 1915) pour définir le néant comme concept artistique ? Son tableau "Carré noir sur fond blanc" représente un des premiers usages du néant en art, où le carré noir symbolise le néant et la possibilité infinie. Ce concept sera exploité par la suite. [Kazimir Malevitch](#) , Carré noir sur fond blanc (Quadrangle), [1915](#) , huile sur toile (106,2 × 106,5 cm), [musée Russe](#) ([Saint-Pétersbourg](#)) [note 1](#)

Que dire du tableau de Robert Rauschenberg: Son œuvre "Erased de Kooning Drawing", où il a effacé un dessin de Willem de Kooning, montre le néant comme une action artistique, la destruction devenant une création. Je remets en question ce genre de pratique. Robert Rauschenberg : [Fondation Robert Rauschenberg](#)

Ou encore des peintures blanches de Robert Ryman qui explore la nuance et la texture dans des œuvres apparemment "vides". **Robert Ryman** : [Robert Ryman sur MoMA](#) . **Exploitation de l'espace physique pour le vide**: On peut suggérer qu'une oeuvre présentant une petite sphère dans un grand espace laisse un vide qui attire l'attention et acquiert une signification, si telle est l'intention de l'artiste, car sans intention, il n'y a qu'une sphère dans l'espace... Les installations d' [Olafur Eliasson](#) utilisant des matériaux comme le verre et les miroirs jouent avec la perception du vide, rendant les limites physiques de l'espace incertaines et engageantes. [Lee Ufan](#) applique des coups de pinceau répétitifs jusqu'à ce que la peinture s'épuise, laissant la toile vide dans ses œuvres et ses séries de peinture. Ce qui crée un dialogue entre la présence et l'absence.

Ces exemples montrent que le vide, le rien et le néant ne sont pas simplement des absences mais des présences actives qui peuvent être utilisées pour orienter l'attention, créer de la tension, ouvrir un espace pour la réflexion ou remettre en question les perceptions habituelles de l'art et de l'espace. En art contemporain, ils peuvent être des moyens de repousser les frontières et d'explorer de nouvelles frontières de la création artistique. Je vous laisse imaginer un monde artistique où le vide, le rien et le néant sont pleinement embrassés, ouvrant la voie à des formes d'expression artistique révolutionnaires et à une compréhension plus profonde de ce que signifie créer.