

L'abstraction au Québec et ailleurs

La publication du *Refus global* en 1948 joue un rôle catalyseur dans la culture québécoise, galvanisant une génération de visionnaires radicaux, dont Jean Paul Riopelle (1923-2002) qui s'est fait connaître à l'international. Ces artistes, connus sous le nom d'Automatistes, suivent l'exemple de leur professeur Paul-Émile Borduas (1905-1960), réclamant l'affranchissement des contraintes liées au catholicisme et la liberté du corps et de l'esprit.

Leur source d'inspiration est aux antipodes de celle des peintres de paysages canadiens-anglais comme Lawren Harris (les artistes du Québec s'intéressent davantage au surréalisme français qu'à la nature). Leurs œuvres ont cependant en commun une touche énergique et une palette nordique, comme en témoignent *Algoma Hill* (1920) de Harris et la composition abstraite *Sans titre* (v. 1959) de Riopelle.

Paul-Émile Borduas (1905-1960)

Paysage, 1948

Huile sur toile

Collection de Donald et Beth Sobey

Borduas était le chef de file des Automatistes, le premier collectif d'artistes abstraits au Canada, et l'auteur principal du manifeste du *Refus global*. Formé comme peintre figuratif, il s'adonne à l'abstraction dès le début des années 1940. Les œuvres de cette période, dont *Paysage*, affichent un style résolument biomorphe – l'abstraction ancrée dans la nature. Plus tard, Borduas adopte un style expressionniste abstrait plus gestuel comme en témoignent les tableaux ci-contre.

Jean Paul Riopelle (1923-2002)

Untitled, v. 1959

Huile sur toile

Empire Company Limited, Stellarton, N.-É.

Figure de proue du mouvement des Automatistes au Québec, Riopelle se consacre à l'abstraction pure. L'artiste est ici à l'apogée de sa gloire. Sa palette s'inspire des éléments du paysage québécois qui lui était si cher : rochers, fougères, neige et ciel au plus profond de l'hiver.

Lawren S. Harris (1895-1970)

Algoma Hill, 1920

Huile sur toile

Collection de Donald et Beth Sobey

Comme la plupart des membres du Groupe des Sept, Harris était un dessinateur accompli. Certains de ses croquis sont empreints d'une intensité spirituelle. Harris a réussi à transposer cette énergie sur la toile, la solidité du monde naturel se dressant dans le champ visuel, austère et impassible. Des touches écarlates appliquées d'une main assurée tranchent sur la palette sombre. L'artiste livre ici l'image d'une journée froide et pluvieuse dans un paysage nordique sauvage.

Brian Jungen (b.1970)

Prototype for a New Understanding #19, 2006

Nike Air Jordans, armature

Collection de Rob et Monique Sobey

L'artiste d'ascendance dane-zaa et suisse Brian Jungen fut le premier lauréat du Prix Sobey pour les arts attribué en 2002. Un talent hors du commun, il ouvre la voie aux artistes autochtones contemporains qui cherchent à s'affranchir du mode d'expression culturel traditionnel. Ici, l'appétit incongru des allochtones pour le sacré autochtone est parodié dans une œuvre qui s'articule autour des notions de la valorisation de la marque et de la commercialisation. Le logo de Nike évoque l'élégance des formes ovoïdes du design traditionnel de la côte du nord-ouest.