

Sylvia Ziemann

Accidental Utopia

Turn Everything on its Head, 2017, oil on canvas, 40.6 x 10.6 cm

In the past decade, Sylvia Ziemann has unflinchingly researched issues around violence and disaster that are overwhelming at both personal and global levels. To engage with this material, she changes the scale of a situation, often building miniatures and puppets, and creates work using narrative and an often dark humour. The exhibition “Accidental Utopia” brings us back into a world she created as an expressionist installation about post-catastrophe survival, entitled *Carnival at the End of the World*¹. This new body of work, curated by Holly Fay for the Art Gallery of Regina, consists of black-

and-white ink drawings hung in clusters, salon style, with vividly colourful paintings, and culminates in a large painting, entitled eponymously *Accidental Utopia*. In this speculative fiction, Ziemann asks not “what if”, as the unthinkable does happen all too often, but asks instead, “knowing this, how shall we live?”

Ziemann’s beautifully organic ink-line drawings are created through a meditative process similar to Surrealist “automatic drawings”. She begins by pencilling an outline, and then switches to ink to draw freely within the silhouette. From a distance, these images are anatomical: hearts

and heads, torsos and digestive systems. The interiors are dense, in a graphic “underground comix” style, and invite close reading. She notes personal events (her mother’s heart surgery), headline news (another oil spill), quotations, theories and lists (I love her “slogans for a messy life”).² The drawings form a crazy-quilt of characters and stories that zip from words to images. The visual interplay between the body and the inscribed experiences is eloquent. Our sense of self evolves as a daily dance between our thoughts, our environment, and our physicality.

In contrast to the density of her drawing, the majority of Ziemann’s paintings are visually minimal; studies developed out of sketches, and explored in a different context. Colour takes the place of words. For the viewer, these images provide resting points, visual space that allows us to contemplate her motifs. A drawing of a Pinocchio nose with leaves develops through painting into a living branch. In the large narrative painting, she becomes a tree-woman surrounded by children, a story-teller. Red Riding Hood’s battle with the wolf becomes a portrait of a young woman with haunting eyes.

In her artist talk, Ziemann discussed her research into fairy tales, psychology and art history, in particular, Brueghel’s *Tower of Babel* and parable paintings. Her large canvas, *The Accidental Utopia*, is structured to make visual reference to Brueghel’s work. The point of view is from a high vantage, and the landscape seems collage-like, as if drafted in sections. In each area, hybrid animal-people engage in everyday and intimate tasks: farming and laundry, dinner by the fire, courting, reading books and playing cards. These scenes offer several functions. Some anchor the painting in Ziemann’s meta-narrative. The card players in the foreground are reprising a scene from *The Carnival at the End of the World*. Others, such as a hookah-smoking caterpillar

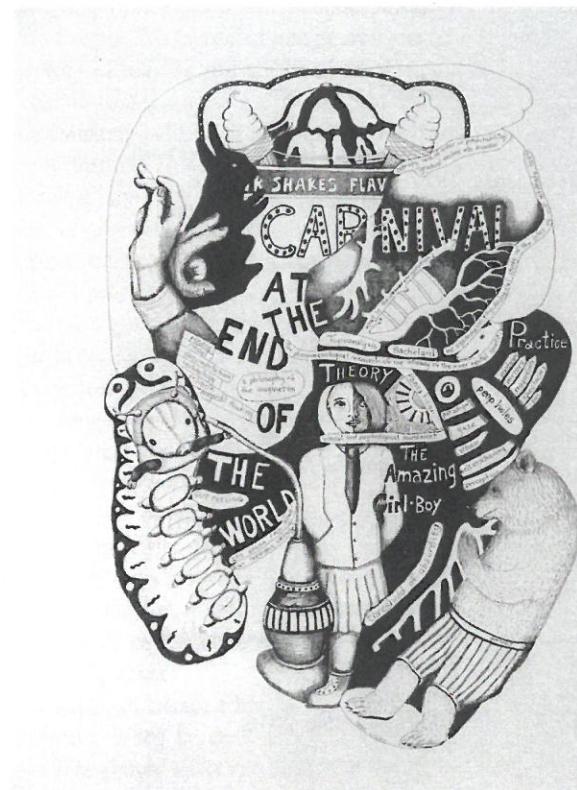
Accidental Utopia, 2017, oil on canvas, 1.2 x 2.43 m

(suggestive of Lewis Carroll's Wonderland) are clues that this is a looking-glass world, meant to be read allegorically. As in Brueghel's work, there is much fun in puzzling out the metaphors. From the "pile-of-bones" in one corner, a visual pun on the nick-name for Ziemann's hometown of Regina, to the character hanging bat-like from the central tree, suspended by one foot. Suspended in limbo, he resembles the *Hanged Man* from the Tarot, a symbol for being at a crossroads before a major decision, or knowledge gained at great sacrifice. Our world is poised in a similar position, with climate change and increasingly divisive politics. In this exhibition, Ziemann challenges us to adapt to the taxing days ahead, and to remember we need compassion to overcome our differences, or we may lose everything. It has happened before. ●

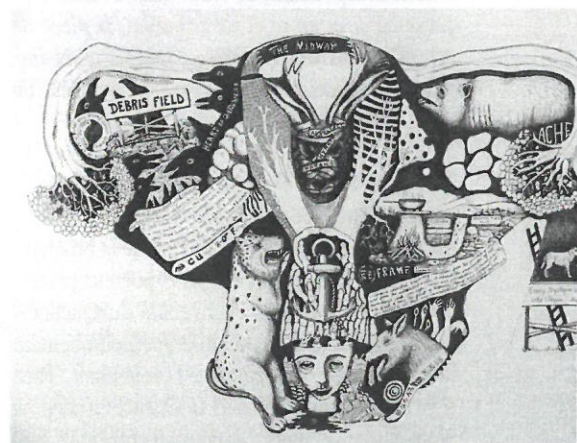
Margaret Bessai

1 Sylvia Ziemann: *Carnival at the end of the World*. MacKenzie Art Gallery, September 27 – October 26, 2014

2 Sylvia Ziemann: *«The Midway»* 2014 – 2017, ink on paper, 22 x 30 inches. Ziemann quotes Atwood on Utopia—a slippery concept. Coined by Thomas More from the Greek prefix «ou-» meaning «not», and *topos*, «place», a Utopia is "not a place" but an ideal, a fiction as invented as justice or compassion, but as Margaret Atwood observes, "you have to be careful with how perfect you want the world to be, after all, the best intentions have paved many miles of the road to hell... But, we can't give up trying to help those in need." <https://www.theguardian.com/books/2011/oct/14/margaret-atwood-road-to-utopia>

Carnival at the End of the World, 2017
Ink on paper, 56 x 76 cm

The Midway, 2017
Ink on paper, 56 x 76 cm
Images courtesy Art Gallery of Regina

Sylvia Ziemann
Accidental Utopia

Art Gallery of Regina
2420 Elphinstone Street
Regina, SK
artgalleryofregina.ca

December 9, 2017 - February 23, 2018

VIE DES ARTS

ARTS

LETTRE INÉDITE
DE MARCEL DUCHAMP

ACTUALITÉ DES ARTS VISUELS

NUMÉRO

250

DOSSIER

LA CONDITION CRITIQUE

FABULAM • GIACOMETTI • MARCELLE FERRON • ELLY STRIK

Janick Deslauriers • Délit Maille • Michel Campeau • Laurent Craste
Jérôme Poirier • Jean-Louis Émond • Michèle Tremblay-Gillon • Peter Krausz
Pierre Gendron • Pierre Lamarche • Sylvia Ziemann • Joice M. Hall

N° 250 PRINTEMPS 2018

1,50\$ Messageeries Dynamiques 5 0

16

VIE DES ARTS

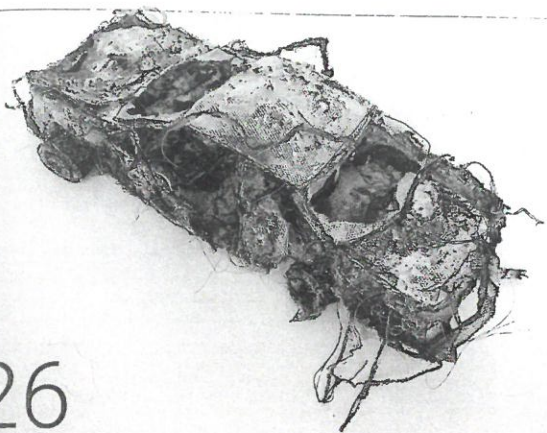
- 6 ÉDITORIAL
Au revoir et... Merci
 Par Bernard Lévy
- 12 NOUVELLES BRÈVES
Beauce-Art : L'histoire entre mythes et réalités
 Par Bernard Lévy
Les Reines d'Égypte à Montréal
 Par Christine Dufour
- 52 AQÉSAP
Adoland
- 92 LIVRES / BOOK

- ACTUALITÉS
- 16 **Giacometti**
Figure d'un homme tourmenté
 C'est la figure d'un homme tourmenté qui se dégage de la sélection composée de quelque cent onze sculptures et cinquante peintures et dessins d'Alberto Giacometti (1901-1966) exposés au Musée national des beaux-arts du Québec.
 Par Bernard Lévy
- 20 **Elly Strik**
Extases anciennes
 Le titre de l'exposition au 1700 La Poste, *To the Long Gone Darlings* est quelque peu énigmatique ; cependant, il traduit le désir de rendre hommage à ceux qui nous ont précédés.
 Par Marine Van Hoof
- 24 **Pierre Lamarche**
Sorties du bois
 Les objets sculptés, imaginés ou intégrés que Pierre Lamarche s'approprie alimentent le vocabulaire du nouveau langage avec lequel il compose ses tableaux.
 Par Corinne Farazi

- EXPOSITIONS
- 26 **Jannick Deslauriers**
Tisser l'insoutenable
 Train de marchandises, bâtiment industriel ou char d'assaut, les « objets » les plus massifs sont filés par les doigts et les mains de Jannick Deslauriers. Invitée de la galerie Art Mûr, l'artiste tisseuse y aborde des sujets aussi lourds que les « objets » dont elle tire son inspiration.
 Par Charlotte Lheureux
- 29 **Wool War One**
L'armée de laine de Délit Maille
 La guerre vous fait mal au cœur. Que faire ? Vous faites comme Délit Maille et vous en appelez aux tricoteuses du monde entier pour créer une armée de laine, une *Wool war one*.
 Par Normand Corbeil
- 32 **Michel Campeau**
À la rencontre de l'autre et de soi
 Avec 90 tirages numériques magnifiant des images remontant *Avant le numérique*, Michel Campeau dessine un regard quasi anthropologique porté sur la culture populaire de la moitié du XXe siècle.
 Par Marie Claude Mirandette
- 35 **Laurent Craste**
Suppliciés
 Céramiste et vidéaste, Laurent Craste déconstruit les codes décoratifs en usage dans les objets (vases, potiches) des XVIIIe et XIXe siècles.
 Par Pascale Beaudet
- 38 **Napoléon**
Scènes de la vie impériale
 Avec 400 objets et œuvres artistiques issus de la collection du Musée des beaux-arts de Montréal et empruntés à de prestigieuses institutions françaises, l'exposition *Napoléon, art et vie de cour au palais impérial* met en scène les aspects de la vie publique et privée de l'Empereur.
 Par Christine Dufour

26

42 **Jérôme Poirier**

L'immatériel soudain prend corps

L'exposition solo *Nous ne sommes pas au monde*, du peintre et sculpteur Jérôme Poirier, relaie les préoccupations de l'artiste pour la mémoire, l'espérance et la vérité : grands axes de création de son travail.

Par Nathalie Roy

44 **Dans les pas de Jean-Louis Émond**

Au gré de ses excursions, Jean-Louis Émond décèle la beauté du monde et la reproduit dans des sculptures et des peintures au gré de son *Parcours imprévu*.

Par Mégane Canterini

46 **Michèle Tremblay-Gillon**

L'en-dessous admirable

Les photographies de Michèle Tremblay-Gillon rapportent les *Histoires naturelles* d'un passé géologique de deux milliards d'années.

Par Bernard Lévy

48 **Pierre Gendron**

À grands traits

À 84 ans, Pierre Gendron présente une sélection de peintures (abstractions sur toile) à l'occasion de la rétrospective intitulée *Fête* qui lui est consacrée à la Maison des arts de Laval.

Par Géraldine Zaccardelli

50 **Marcelle Ferron**

Splendeur du geste

Après 1973, Marcelle Ferron renoue avec la peinture, activité interrompue en 1966. Regroupées sous le titre *Méfie-toi du blanc*, les 150 œuvres montrent comment l'artiste réussit à transposer la lumière à travers une gamme subtile de noirs.

Par Paquerette Villeneuve

53 **FABULAM**

Fabulam rassemble autour du mythe de la caverne de Platon les propositions du collectif *Artistes Têtes Chercheuses* (ATC). Animé par la question de la transmission du savoir, le thème allégorique permet à ces 10 artistes de sonder les enjeux conjoints de l'art et de l'apprentissage.

Par Dominique Sirois-Rouleau

LA CRITIQUE CONDITION

The struggle of the art critic

- 73 À quelles nécessités la fonction de critique d'art répond-elle aujourd'hui ? Au moment où n'importe qui s'estime justifié d'émettre une opinion, notamment par l'intermédiaire des plateformes des réseaux sociaux, comment se dessine l'avenir de la critique d'art ? Entre l'analyse savante (la plupart du temps bavarde et jargonneuse) et les jugements sommaires des ignorants, quelle réception peuvent attendre encore les observations et les arguments qui fondent toute critique digne de ce nom ? Une authentique écriture critique est-elle toujours concevable ?

74 **La condition critique /
The struggle of the art critic**

On reproche souvent à la critique d'art d'unir l'un à l'autre, art et artiste, comme une pierre à son ombre. Qui de la pierre ou de l'ombre sera l'art ou l'artiste ? C'est selon, les rôles tourneront. La véritable question étant de connaître la source de lumière, cause de l'ombre.

Par Jean-Émile Verdier

76 **Le chantier philosophique
de la conscience esthétique /
The Philosophical Site of
Aesthetic Consciousness**

L'artiste est actuellement en train de devenir l'emblème de notre singularité, seule susceptible de questionner la rationalité formelle ou virtuelle autour d'un concept renouvelé : la personne – l'être pensant – dont la conscience sait qu'elle meurt tandis que s'immortalise sa pensée.

Par Jacques-Bernard Roumanes

78 **Les points de vue de huit
collaborateurs**

Bernard Lévy
André Seleanu
Claire Caland
Françoise Belu
Christine Dufour
Virgil Hammock
Gary Michael Dault
Ashley Johnson

CRITIQUE

- 65 **Sylvain Lessard**
Utopies et paradigmes
Par Corinne Farazli

ENTRETIEN

- 66 **Sébastien Worsnip**
Après les explosions Sébastien Worsnip compose des œuvres abstraites où les formes oscillent entre déconstruction et reconstruction. Sous le titre *Immobilisations*, il a exposé ses peintures récentes.
Rencontre avec l'artiste à la Galerie d'art d'Outremont.
Par Jean De Julio-Paquin

- 69 **Lettre inédite
de Marcel Duchamp**
Il est question d'une fontaine et de bien d'autres objets...
Par Simon Juillet

REVIEWS

- 86 **Peter Krausz**
The Memory of Gesture
Par Dorota Kozinska
- 88 **Joice M. Hall:**
Gwaii Haanas – Islands and Sacred Sites
Par Julie Oakes

- 90 **Sylvia Ziemann**
Accidental Utopia
Par Margaret Bessai