

FOREMAN

17 JANVIER – 22 MARS 2025

ALEXA KUMIKO HATANAKA

DOCUMENT DE MÉDIATION CULTURELLE

PRÉPARÉ PAR LE LABORATOIRE D'ART COMMUNAUTAIRE
(ARTLAB) DE LA GALERIE D'ART FOREMAN

Alexa Kumiko Hatanaka

TABLE DES MATIÈRES

Document préparatoire	3
Activité pour les groupes	5
Lexique	6
Biographies	7
Activité de prolongation	10

Alexa Kumiko Hatanaka trace le récit poétique des liens qui unissent les vies humaines au territoire, tout en se penchant plus intimement sur les connexions entre ces événements et son histoire personnelle.

QUI EST L'ARTISTE?

Alexa Kumiko Hatanaka est une artiste nippon-canadienne qui entrelace des motifs issus de son héritage culturel et des éléments conceptuels et thématiques se rapportant à la nature. Dans ses œuvres, elle cartographie des changements qui meuvent le soi, la société et le territoire. Son travail bidimensionnel et sculptural met en lumière l'expressivité du washi, un papier artisanal japonais et de ses impressions artisanales faites sur le linoléum.

COMMENT TRAVAILLE-T-ELLE?

Grâce à des techniques d'impression à l'encre, la fabrication de ses propres papiers et à l'utilisation de teintures naturelles comme le kakishibu, une teinture japonaise réalisée à partir de kakis, l'artiste élabore des compositions colorées imprégnées d'une relation sensible à la nature. Par ses gravures, Hatanaka arpente différents territoires superposés: ceux façonnés par les turbulences de l'eau, par la glace, le vent et la neige; ceux façonnés par les sensations, les perceptions et les affects.

Le Washi

Le washi est un type de papier très particulier: on parle ici d'un papier artisanal japonais durable et de haute qualité. Celui-ci est traditionnellement faite de fibres de plantes, notamment du tronc l'arbre "gampi", du buisson "matsumata", ou du buisson de mûres. Il représente un matériel bien différent du papier industriellement produit auquel nous avons l'habitude. Au cours de l'histoire, les japonais ont utilisé leur papier traditionnel fait à la main notamment pour la création de lanternes, de lampes et d'éventails, mais également de bols (en le couvrant de laque), de parapluies (en l'enduisant d'une huile), et de vêtements imperméables. La création du washi est une tradition millénaire importante reconnue par l'Unesco en tant que "patrimoine culturel immatériel de l'humanité" depuis 2014. Hatanaka utilise le papier washi comme récipient de ses impressions; ce papier durable peut recevoir le matériel en grande quantité sans se détruire.

La gravure et l'impression

La gravure est une technique artistique par laquelle des incisions sont faites sur une matrice (le linoléum ou le bois, par exemple) dans l'optique de produire une impression. Après avoir appliqué de l'encre sur la matrice travaillée, on peut transférer le résultat sur du papier ou du tissu.

VISITE COMMENTÉE

Après avoir faite une résidence artistique au Japon dans une papeterie artisanale de Washi, Alexa Kumiko Hatanaka s'inspire du paysage pour créer des oeuvres d'impressions mouvementé et dynamique. Les surfaces d'encre qu'elle crée sur le papier Washi s'inspirent de forces naturelles; que ce soit du mouvement des vagues et de l'eau, d'une tempête de neige, de glaciers et montagnes monumentales, ou de vents extrêmes, ces impressions peuvent nous rappeler la puissance et l'imprévisibilité de la nature. Par contre, ses paysages semi-abstraite sont aussi une réflexion de ses propres émotions; en tant que personne vivant avec des problèmes de santé mentale, Hatanaka relie l'intensité de la nature à ses propres dialogues internes, aux hauts, aux bas, et aux vagues imprévisibles d'émotions qu'apporte son handicap.

"Shake the ground. Aux creux des sillons" expose des œuvres à grande échelle d'Alexa. L'exposition révèle son processus de création: on y retrouve ses matrices, une plaque typiquement de bois ou de linoléum sur laquelle l'artiste grave ses paysages. Après avoir gravé, elle applique de l'encre sur la matrice pour pouvoir l'imprimer sur du papier; parfois, elle imprime ses gravures sur plusieurs petits papier, puis elle les assemble en les cousant pour créer une oeuvre de taille monumentale. Pour bien pouvoir imprimer ses gravures, au lieu d'utiliser une presse industrielle, elle brosse le dos d'une cuillère sur la matrice pour bien transférer l'encre au papier. Cette technique à la main permet au spectateur peut d'observer les traces de son travail. Grâce à la transparence du papier washi, la lumière traverse le papier et décèle les coups de cuillères qui agissent comme un signature d'artiste. Son processus est long et laborieux, remplissant ainsi la fonction d'un moment thérapeutique pour l'artiste.

L'ATELIER DE CRÉATION

L'atelier créatif « De pulpe et d'eau » amènera les participants et participantes à en apprendre davantage sur le processus de fabrication du papier à travers une création informative et sensorielle.

Lexique

Introspection

L'introspection, c'est de regarder à l'intérieur de soi; de prendre connaissance des pensées, émotions et des expériences qui nous habitent.

Pour beaucoup d'artistes comme Alexa Kumiko Hatanaka, l'introspection est une source précieuse d'inspiration. Explorer notre intérieur à travers la création est non-seulement un moyen de faire le point sur nos ressentis, mais aussi une manière d'aller vers l'autre et de l'amener à s'interroger.

Tradition

Une tradition est l'ensemble de légendes, de faits, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc., transmis oralement sur un long espace de temps. Pour certains, fêter Noël est une tradition, pour d'autres regarder la diffusion d'un sport en est une.

Une tradition représente un morceau de notre culture que nous souhaitons voir perdurer dans le temps; pour Alexa Kumiko Hatanaka, il n'y a pas de doutes que le savoir-faire lié à la création artisanale de washi et l'art de la gravure sont des traditions qu'elle considère importantes.

L'éthique du "mottainai"

Le *mottainai* est un principe japonais de respect envers les ressources qui souligne l'importance de ne pas gaspiller. Cette éthique prone l'utilisation optimale des biens et des ressources ainsi que la gratitude envers ceux-ci. Le *mottainai* touche plusieurs aspects du quotidien et, contrairement à la surproduction et à l'obsolescence programmée, favorise la durabilité, le recyclage et la réutilisation.

C'est un principe clé dans la pratique artistique d'Alexa Kumiko Hatanaka, qui utilise des matériaux durables et écologiques et crée même des courtépines à partir de ses retailles de washi.

Topographie

Quand on parle de topographie, on parle de la représentation du relief d'un terrain en détaillant les éléments qui s'y retrouvent.

Alors que les vraies cartes topographiques sont fidèles aux faits rapportés, les oeuvres d'Hatanaka montrent des paysages empreints aussi de sensations et d'émotions. Elles rendent hommage à la terre et aux cultures.

Biographie de l'artiste

Alexa Kumiko Hatanaka

Alexa Kumiko Hatanaka est une artiste nippo-canadienne basée à Toronto. Sa pratique réunit les technologies artisanales historiques de son patrimoine, y compris l'encre, la teinture naturelle, la gravure et la fabrication du papier pour créer un langage vernaculaire visuel distinct.

Son travail est ancré dans la recherche basée sur l'expérience, et prend appui dans des projets de longue haleine engagés dans la communauté. Elle a notamment collaboré à des projets dans l'Arctique, et elle a pris part à des performances collaboratives qui intègrent et réinterprètent le kamiko, soit la production de vêtements cousus à partir de papier japonais Washi.

Elle cultive l'élégance des traditions écologiquement durables, pour explorer les possibilités de leur application dans l'avenir. Son approche de la sculpture portable supprime les frontières entre l'artisanat, la mode et l'art. Le choix intentionnel de matérialité dans son travail soutient des concepts inhérents à son approche, notamment l'interconnexion et les impacts de la mondialisation sur les communautés ancrées dans des terres spécifiques; la compression du temps permettant de superposer l'ancestralité aux multiples versions de soi; et la relation entre la protection et le courage.

Hatanaka a exposé au Musée des beaux-arts du Canada (Ottawa, CA), au Musée des beaux-arts de l'Ontario (Toronto, CA), au British Museum et à la Maison du Canada (Londres, Royaume-Uni), à la Toronto Biennial of Art (Toronto, CA), à la Guanlan International Printmaking Base (Shenzhen, Chine), au Nikkei National Museum (Burnaby, CA) et à Harper's (New York, États-Unis), et à venir au Ino Cho Paper Museum. Hatanaka est représentée par Patel Brown Gallery, à Toronto.

Biographie de la commissaire

Gentiane Bélanger

Directrice-conservatrice de la Galerie d'art Foreman de l'Université Bishop's, Gentiane Bélanger détient un baccalauréat en arts de l'Université Bishop's, une maîtrise en histoire de l'art de l'Université Concordia et un doctorat en histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal.

Ses recherches sont soutenues par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, et portent sur les recoupements entre la théorie de l'art actuel et la philosophie de la nature. Elle enseigne l'histoire de l'art à l'Université Bishop's et elle est membre du conseil d'administration du Centre en art actuel Sporobole.

Ses écrits ont été publiés dans divers journaux universitaires, des revues spécialisées et des catalogues d'exposition, parmi lesquels figurent C Magazine, ESPACE, esse arts+ opinions, ETC, les Cahiers de la Fondation Grantham pour l'art et l'environnement et Plastik art & science.

QU'EST-CE QU'UNE COMMISSAIRE?

C'est une personne chargée de la conception, de l'organisation et de la mise en œuvre d'une exposition. Elle travaille avec les artistes pour créer un ensemble d'œuvre ayant une narrative cohésive.

Activité de prolongation

Nous vous invitons à réaliser, comme Alexa Kumiko Hatanaka, des cartes topographiques imaginaires qui représentent votre quotidien et votre environnement.

Préparation

Tout d'abord, essaie de t'imaginer comme un oiseau. Tu fais battre tes ailes et possède maintenant une vue bien spéciale de ton environnement.

Arrives-tu à voir ton école de là-haut? Vois-tu les rues de ta ville, les parcs et les différents bâtiments qui s'y trouvent? Vois-tu, même, ta maison et celles de tes voisins? Y a t'il des champs, des forêts, des autoroutes dans ta vision?

Essaie de décrire ce que tu vois à vol d'oiseau sur les lignes suivantes:

Création

Tu peux utiliser cette page ou une autre pour représenter ta vision à vol d'oiseau. Cela n'a pas besoin d'être réaliste; comme Alexa Hatanaka, comment est-ce que le paysage te fait sentir? Utilise des lignes, des formes simples, des textures et du noir et blanc.

Sources

<https://www.nippon.com/fr/views/b02321/>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gravure/38055>

<https://www.britannica.com/search?query=introspection>

https://japanupclose.web-japan.org/techculture/c20230324_3.html

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tradition/78903>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/topographie/78455>

