

Tim Hawkinson

Le corps comme lieu de la sculpture

Tim Hawkinson

The Body as a Place of Sculpture

Jocelyne Lupien

Number 51, Spring 2000

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/9599ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Le Centre de diffusion 3D

ISSN

0821-9222 (print)

1923-2551 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Lupien, J. (2000). Tim Hawkinson : le corps comme lieu de la sculpture / Tim Hawkinson: The Body as a Place of Sculpture. *Espace Sculpture*, (51), 11–13.

TIM HAWKINSON

Le corps comme lieu de la sculpture

The Body as a Place of Sculpture

JOCELYNE LUPIEN

Les installations et sculptures de Tim Hawkinson se veulent d'étranges autoportraits de ce qu'il déclare être son « moi inconnu », c'est-à-dire des représentations de son propre corps tel qu'il lui est impossible de le percevoir visuellement autrement que par le miroir. S'intéressant à ces zones du corps qui, bien qu'elles fassent partie de lui, ne lui sont accessibles uniquement que par représentation mentale et jamais par perception directe, Hawkinson explore le processus de constitution du moi psychique et de l'identité par l'auto-perception du corps proprioceptif. Robot organique soufflant des musiques zen, moi-peau déroulé comme une planisphère dans l'espace, ou homunculus personnalisé, les œuvres narcissiques, paranoïaques et caustiques de Hawkinson constituent un moment fort de la sculpture actuelle.

QUE LE VRAI MOI SE LÈVE !

Relevant d'un questionnement identitaire, chacune des œuvres de Hawkinson met en scène, sous une forme monumentale ou intimiste, une ou plusieurs des questions suivantes : Qui suis-je ? Suis-je un ou plusieurs ? Quels sont ces autres en moi ? Parmi eux, qui est le vrai moi ? Y a-t-il quelque chose comme un « vrai » moi ? L'image que j'ai de moi-même est-elle plus vraie que celle que les autres ont de moi ? L'autoportrait tridimensionnel donne-t-il à voir un « moi » plus vrai que la représentation mentale que j'ai de moi-même ? Plus vrai que l'autoportrait photographique ou que l'image spéculaire ?

LE FANTASME DE L'AUTO-ENGENDREMENT : DU CLONE AU DOUBLE HÉTÉRONYME

Comme l'explique Régine Robin dans *Le Golem de l'écriture* (1997)¹, l'époque est à la dissociation, au clivage et à la déconstruction du moi. L'unité du sujet est depuis longtemps un mythe du passé et l'art a démontré, aussi bien du côté de la littérature que des arts visuels, comment nous sommes travaillés de l'intérieur par ce que Alain Mijolla² a appelé ces étranges « visiteurs du moi ». Ainsi, plutôt que de discuter de l'hypothétique et impossible unicité identitaire du sujet, qui est un leurre, il devient intéressant d'observer comment l'art met en scène les modalités de cette cohabitation des identités multiples au sein du sujet. Ce sont les questions que tentent

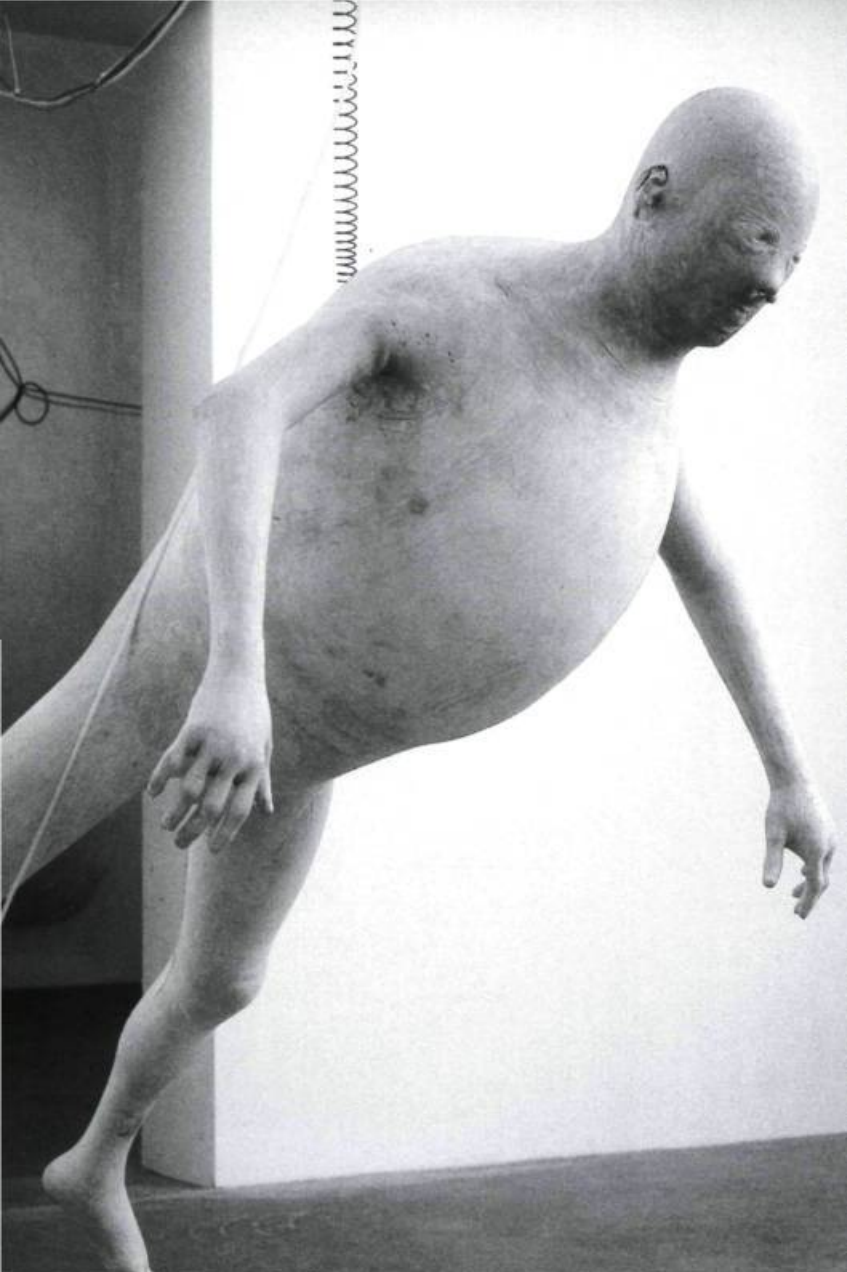
Tim Hawkinson's installations and sculptures are strange self-portraits that he says are his "unknown self", visual representations of his body that he can see only in the mirror. Hawkinson is interested in zones of the body that, although a part of him, are accessible only through mental representation and never by direct perception. He explores the process of constructing psychic self and identity through self-perception of the proprioceptive body. An organic robot whispering Zen music, a skin unfolding like a planisphere in space or a personalized homunculus, Hawkinson's narcissistic, paranoiac and caustic works make strong statements as sculpture today.

WILL THE REAL ME COME FORWARD!

Concerning the question of identity, each of Hawkinson's works presents one or several of the following questions in monumental or intimist form: Who am I? Am I one person or several? Who are these other selves? Who among them is the real me? Is there a "real" me? Is the image I have of myself more real than the one others have of me? Does the three-dimensional self-portrait show a "me" more real than the mental representation I have of myself, more real than self-portrait photographs or the mirror image?

THE FANTASY OF CREATING A SELF: FROM CLONE TO HETERONYM

As Régine Robin explains in *Le Golem de l'écriture* (1997),¹ our era is about the separation, split and deconstruction of the self. For a long time, the unity of the subject has been a myth of the past, and art has shown, in literature as well as in the visual arts, that we are tormented from within by what Alain Mijolla² has called these strange "visitors to the self." Therefore, rather than discussing the hypothetical and impossible uniqueness of a subject's identity which is an illusion, it is more interesting to observe how art presents this cohabitation of a subject's many identities. These questions are presented rather than resolved in Hawkinson's work, which questions self-perception of the subject through representations of an ambiguous self, representations not intended to resemble every aspect of the subject that produced them. Hawkinson's self-portraits are not doubles or clones but alter egos, "selves outside the self",

which blur more than clarify the subject's identity. Their real function is to follow the transformations of ever-changing nature, day after day, month after month.

There are many Hawkinsons in these figures, which are more heteronyms than homonyms because, not completely mimetic, they are more like pseudo-replicas of himself. They enable him to show himself and, above all, to see and observe himself floating "outside himself" as an exteriorized personality. By making an alter ego, a subject outside himself in sculpture and installation, Hawkinson carries out the desire (which we all have) of seeing oneself from outside, as an object and not uniquely as a subject. But once again, Hawkinson does not reproduce himself simply by duplication, nor as he appears (in the eyes of others for example), but as he chooses to be. In the work, he experiments with the fiction of identity by modifying and altering his self-image. These works then have a character and design more auto-fictional than strictly autobiographical, because Hawkinson does not produce true duplicates of himself but duplicates modified either by exaggeration or by photographic arrangements of various parts of his visually inaccessible body.

SKIN-SELF, ORGANIC-SELF, CLOTHING-SELF, OBJECT-SELF

Hawkinson's works are always the result of a personal ritual, which, through sculpture, take into account his existence in the world by observing his body as an organic, perceptive and psychic machine.

For the past ten years, several large series of candid or ambiguous self-portraits have been in progress. The first series of self-portraits includes works such as *Balloon Self-portrait* (1993), *Fat Head* (1993), *Pneu Man* (1994) and *Blindspots* (1991), which were often made from latex (or other plastic material) moulds of his body. The sculptures and installations in this series, having a close relationship to the artist's body, are highly indexed. This indexical process, moreover, proves to be recurrent in Hawkinson's work. The second series groups together *Penitent* (1994), *Ear-Baby* (1994), *Whiner* (1993) and *Blanket* (1993), which refer to the organic-self (inner ear, visual and sound perception). The third series, *Hangman of my circumference* (1995) and *Pocket Self-Portrait* (1991), uses clothing as the identifying material, shaping and configuring the body (belts, trousers, vest pockets). The fourth series of small neo-dadaist sculptures, *Dorito Plyhedron* (1991) and *Spoon Ball* (1991), presents edible material or food utensils. We perceive, then, four categories in Hawkinson's work; those that present the *moi-peau* (skin-self), the *moi-organique* (organic-self), the *moi-vêtement* (clothing-self) and the *moi-objet* (object-self). In this short text, I will give you an idea of the first series, which is articulated around the theme of the *moi-peau* (self-skin).

Tim Hawkinson, *Balloon Self-Portrait*, 1993. Latex et air. 182,8 x 121,9 x 83,8 cm. Ace Gallery.

non pas de résoudre mais de mettre en scène les œuvres de Hawkinson, dans lesquelles l'auto-perception du sujet est questionnée à travers des représentations de soi ambiguës qui ne visent pas à ressembler en tout point au sujet qui les a produites. En effet, les auto-portraits de Hawkinson ne sont pas des doubles ou des clones, mais des *alter ego*, des « soi-hors-de-soi » qui brouillent plus qu'ils ne précisent l'identité du sujet dont ils ont pour véritable fonction de suivre jour après jour, mois après mois, la mouvance et les transformations.

Hawkinson se multiplie dans ces personnages qui sont plus hétéronymes qu'homonymes car ces personnages, non parfaitement mimétiques, sont plutôt des pseudo-répliques de lui-même lui permettant de se montrer et surtout de se voir, de s'observer flottant « hors de sa personne », dans une individualité extériorisée. En se fabriquant un *alter ego*, un sujet hors de lui-même par la sculpture et l'installation, Hawkinson réalise ce désir (qui habite chacun de nous) qui consiste à se voir hors de lui-même, comme objet et non plus uniquement comme sujet. Mais, encore une fois, Hawkinson ne s'auto-engendre pas simplement en se dupliquant, ni donc tel qu'il apparaît (aux yeux des autres par exemple), mais tel qu'il choisit d'être. Il expérimente par l'œuvre la fictionnalité de l'identité, en modifiant et en intervenant sur sa propre image. Ces œuvres possèdent donc moins un caractère et une visée strictement autobiographiques qu'auto-fictionnels car Hawkinson ne produit pas de véritables doubles de lui-même mais des doubles modifiés, soit par gonflement, ou encore par des montages photographiques des diverses parties de son corps inaccessibles visuellement.

THE SKIN-SELF: SELF-PORTRAITS, FAT HEAD, PNEU MAN, BLINDSPOT, HUMONGOLOUS

The *moi-peau* (a very beautiful concept that comes from Didier Anzieu)³ is the enveloping epidermis that not only contains and protects the inner body, but establishes the body's external image as well. It is the perceived body that is presented here, the body perceiving itself and discovering its many identities while adopting an indirect viewpoint to which the artist has access only through an indexical process. Hawkinson says that these self-portraits allow him to see his unknown physiological self, zones of his body that are hidden from view (eyes, neck, back of the head, chin, back, buttocks, anus, etc.) and in this way, discover himself as a curious and different other: at times strange and disturbing.

All Hawkinson's works are concerned with the question that Roland Barthes posed in 1975 on the subject of self-perception in photography or the mirror image: "Where is your authentic body? You are the only one who can never see yourself except as an image; you never see your eyes, unless they dulled by the gaze they

MOI-PEAU, MOI-ORGANIQUE, MOI-VÊTEMENT, MOI-OBJET

Les œuvres de Hawkinson résultent toujours d'un rituel intimiste qui consiste à rendre compte, par le biais de la sculpture, de sa propre existence au monde à travers une observation de son propre corps en tant que machine organique, perceptive et psychique.

Depuis dix ans ont été amorcées plusieurs grandes séries d'autoportraits directs ou indirects. La première série d'autoportraits réunit des œuvres telles que *Balloon Self-Portrait* (1993), *Fat Head* (1993), *Pneu Man* (1994) et *Blindspots* (1991) qui sont souvent réalisées à partir de moulages en latex (ou autres matières plastiques) sur son propre corps. Les sculptures et installations de cette série, issues d'une relation de contiguïté avec le corps de l'artiste, sont donc éminemment indicielles. Ce processus indiciel s'avère d'ailleurs récurrent dans la démarche de Hawkinson. La deuxième série, regroupant entre autres *Pénitent* (1994), *Ear-Baby* (1994), *Whiner* (1993) et *Blanket* (1993), réfère au moi-organique interne (squelette, cordons ombilicaux, artère, organes) et au moi-perceptif (oreille interne, perception visuelle et sonore).

La troisième série, dont fait partie *Hangman of my circumference* (1995) et *Pocket Self-Portrait* (1991), utilise le vêtement en tant que matière identifiant, moulant et configurant le corps (ceintures, pantalon, poches de veste). Une quatrième série de petites sculptures néo-dadaïstes donne à voir des matériaux comestibles ou des ustensiles de table (*Dorito Plyhedron* (1991) et *Spoon Ball* (1991)). Nous distinguons donc quatre catégories d'œuvres chez Hawkinson ; celles qui mettent en scène le moi-peau, le moi-organique, le moi-vêtement, et le moi-objet. Dans ce court texte, nous donnons un aperçu de la première série d'œuvres s'articulant autour du thème du moi-peau.

LE MOI-PEAU : SELF-PORTRAITS, FAT HEAD, PNEU MAN, BLINDSPOT, HUMONGOULOUS

Le moi-peau (un très beau concept que l'on doit à Didier Anzieu³) est cette enveloppe épidermique qui, outre sa fonction première qui est de contenir et de protéger le corps interne, a aussi pour fonction de fournir une image externe du corps. C'est donc le corps perceptif qui est ici mis en scène, le corps qui s'auto-perçoit et qui découvre ses multiples identités en adoptant un point de vue que ne peut lui fournir la perception visuelle directe mais auquel seul le processus indiciel lui fait accéder. Ces autoportraits lui permettent, dit Hawkinson, de voir son moi physiologique inconnu, c'est-à-dire ces zones corporelles qui se dérobent à son propre regard (yeux, cou, arrière de la tête, menton, dos, fesses, anus, etc.) et ainsi se découvrir comme un autre, différent, étrange; un autre à la fois drôle et inquiétant.

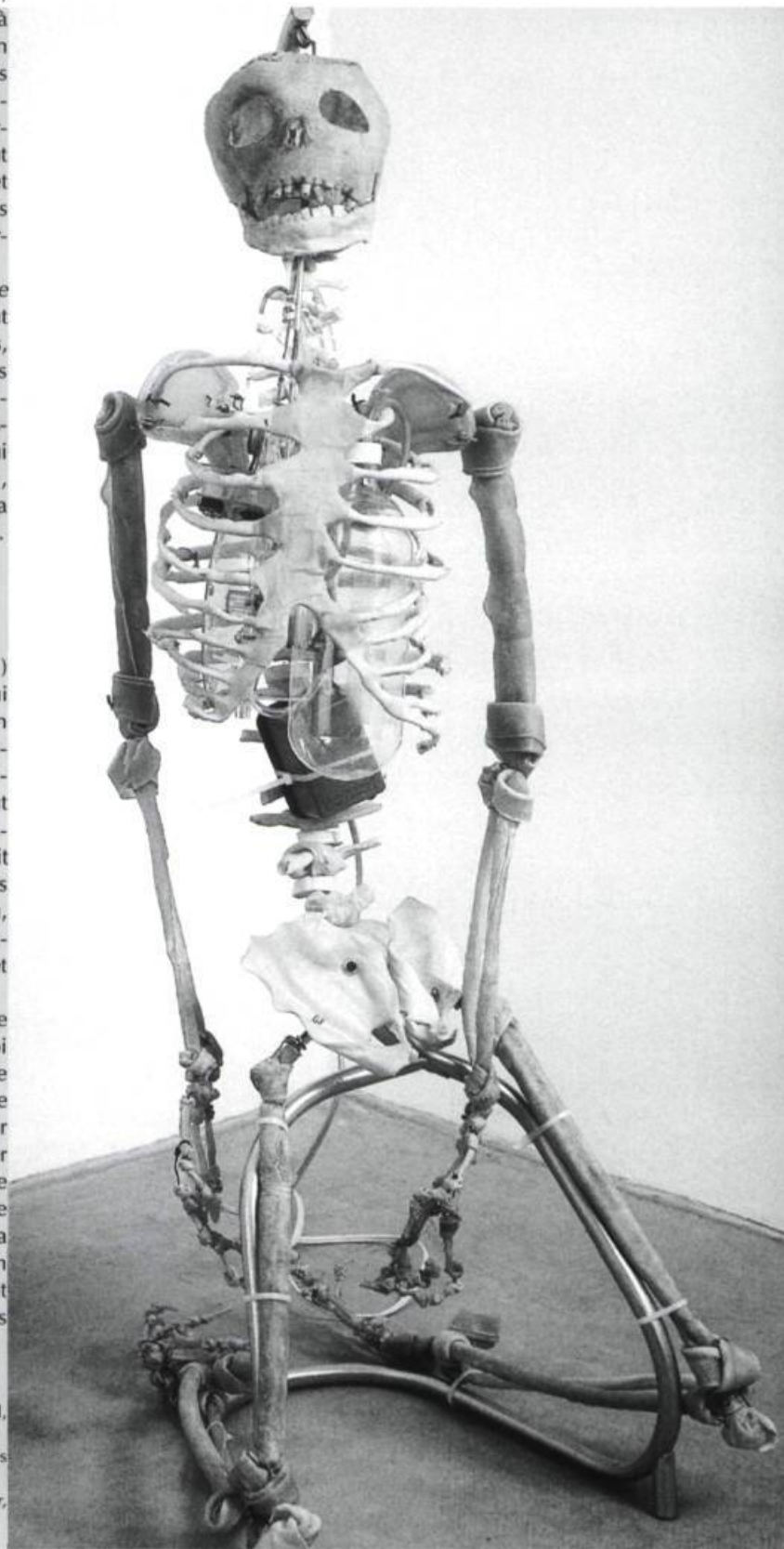
Toutes les œuvres de Hawkinson reprennent la question que Roland Barthes posait déjà en 1975 au sujet de la perception de soi en photographie ou par l'image spéculaire : « Où est votre corps de vérité? Vous êtes le seul à ne jamais vous voir qu'en image, vous ne voyez jamais vos yeux, sinon abêtis par le regard qu'ils posent sur le miroir ou sur l'objectif [photographique] : même et surtout pour votre corps, vous êtes condamné à l'imaginaire.⁴ » Mais est-ce que les autoportraits du moi-inconnu de Hawkinson sont des corps de plus grande vérité que la vérité de la représentation mentale qu'il a de lui-même ou la vérité de l'image que les autres ont de lui ? Rien n'est certain, rien n'est résolu ou définitif, et ces œuvres continuent de discuter spectaculairement, et avec humour, de ces problèmes identitaires. ■

NOTES :

1. Régine Robin, *Le Golem de l'écriture. De L'autofiction au Cybersoi*, Montréal, XYZ éditeur, p. 15-16.
2. Alain de Mijolla, *Les visiteurs du moi : fantasmes d'identification*, Paris, Les Belles Lettres, 1986.
3. Didier Anzieu, *Le corps de l'œuvre. Essais psychanalytiques sur le travail créateur*, Paris, NRF Gallimard, 1981, p. 333.
4. Roland Barthes, *Roland Barthes par Roland Barthes*, Paris, Seuil, 1975, p. 40.

rest upon the mirror or [photographic] lens: even and especially for your own body, you are condemned to the repertoire of its images."⁴ But are the self-portraits of Hawkinson's unknown body more real than the mental representation he has of himself or the image that others have of him? Nothing is definite, certain or resolved; and his works continue to provoke discussion of these identity problems, spectacular, humorous. ■

TRANSLATION JANET LOGAN

Tim Hawkinson, *Pénitent*, 1994. Os de chien, pompe plastique, air, moteur. 121,9 x 45,7 x 45,7 cm.