

Les scènes festives et macabres de Hugo Gaudet-Dion (HGD)
The Festive and Macabre Scenes of Hugo Gaudet-Dion (HGD)

Marie-Hélène Leblanc

Number 94, Winter 2010–2011

La sculpture en Outaouais
Sculpture in the Outaouais Region

URI: <https://id.erudit.org/iderudit/63093ac>

[See table of contents](#)

Publisher(s)

Le Centre de diffusion 3D

ISSN

0821-9222 (print)

1923-2551 (digital)

[Explore this journal](#)

Cite this article

Leblanc, M.-H. (2010). Les scènes festives et macabres de Hugo Gaudet-Dion (HGD) / The Festive and Macabre Scenes of Hugo Gaudet-Dion (HGD). *Espace Sculpture*, (94), 16–19.

Les scènes festives et macabres de Hugo GAUDET-DION (HGD)

Marie-Hélène LEBLANC

« C'est un artifice! un simulacre!
C'est une installation de Hugo Gaudet-Dion. »

Ce jeune artiste, originaire de l'Abitibi-Témiscamingue qui a élu domicile en Outaouais, est un touche-à-tout dont la pratique artistique oscille principalement entre l'installation et la performance. À la fois festives et pauvres, composées de carton et de ballons, comme s'il a récupéré les restants d'un anniversaire d'enfants déjantés, les installations de HGD¹ comportent une ambivalence quant aux formes et aux sujets abordés, ainsi qu'une interactivité naïve qui place le regardeur dans le rôle de « toucheur ».

The Festive and Macabre Scenes of Hugo GAUDET-DION (HGD)

« It's a trick! a simulacrum!
It's an installation by Hugo Gaudet-Dion. »

This young artist, originally from Abitibi-Témiscamingue and now living in the Outaouais region, is a jack-of-all-trades whose artistic practice oscillates mainly between installation and performance. The installations of HGD¹ which are both festive and sparse, made up of cardboard and balloons—as though he had recuperated the leftovers of a kids' birthday party gone wild—have an ambivalence about the forms and subjects broached, as well as a naïve interactivity that places the viewer in the role of a “toucher.”

POW! t'es mort (2009) est une installation composée de carton, d'acrylique, de bois, de faux cheveux et de ballons. Les personnages de ce carnage festif semblent figés dans le temps, leurs mouvements, fixés dans l'espace et leurs sourires, improbables. L'un d'eux est agenouillé et tranche la tête du second, alors qu'un autre est debout tenant fièrement une mitraillette qui gonfle un ballon et que le dernier gît au sol dans une marre de faux sang coloré. Toute cette scène, bien que mystérieuse et assez *trash*, demeure ludique par une sorte de consécration du loisir, loisir de tuer, mais heureux de le faire.

POW! t'es mort (2009) is an installation comprised of cardboard, acrylic, wood, fake hair and balloons. The characters in this festive carnage appear to be suspended in time, their movements and improbable smiles fixed in space. One of them is on his knees as he cuts off the head of a second, while another is standing up and proudly holding a machine gun with which he blows up a balloon, and the last is sprawled out on the ground in a puddle of fake blood. This entire scene, though mysterious and quite trashy, remains playful in what can be regarded as a sort of consecration of leisure: at leisure to kill, but quite happy to do so.

In *Vulgarité des déchets* (2009), HGD offers an exhaustive panorama of the possible reuse of refuse, and a valorization of the kitsch heritage of garbage. Four paintings depicting still life and typical landscapes are placed on the walls and then made the victims of an imperfect plot seeking their destruction. The conglomerations of residual objects become dysfunctional weapons. The assemblage of objects is rather coarse—the strings and adhesive tape are very evident. The aerosol paint cans that attempt to attack the paintings not once, but twice, are caught red handed, with a string perfectly representing the trajectory of this blood red spray.

These two installations and *abcd fghijklmnopqr tuvw yz* (2009) form the body of HGD's recent works under discussion here.

HGD explores the notion of manipulation from three distinct angles: he leaves his own trace on the meager materials that make up his

Hugo GAUDET-DION,
La vulgarité des déchets,
2009. Bois, papier, carton,
acrylique et objets divers/
Wood, paper, cardboard,
acrylic and various objects.
Photo: H. GAUDET-DION.

HGD, dans la *Vulgarité des déchets* (2009), offre un panorama exhaustif de la réutilisation possible du déchet et de la mise en valeur du patrimoine *kitsch* des poubelles. Quatre tableaux représentant des natures mortes ou des paysages typiques sont disposés au mur et sont victimes d'une machination imparfaite qui vise leur destruction. Des agglomérations d'objets résiduels deviennent des armes dysfonctionnelles. L'assemblage des objets est plutôt brut, les cordes et le ruban adhésif étant très apparents. Les bombes de peinture en aérosol qui tentent deux fois plutôt qu'une d'attaquer les tableaux sont prises en flagrant délit, une corde représentant parfaitement le trajet de ce spray rouge sang.

Hugo GAUDET-DION,
POW! T'es mort, 2009.
Bois, papier, carton, acrylique
et objets divers/Wood,
paper, cardboard, acrylic
and various objects. L'Écart...
lieu d'art actuel, Rouyn-
Noranda. Photos: Cyclopes
Photos: Patrick BERNÉCHE,
Christian LEDUC.

Ces deux installations, en plus de *abcd fghijklmnopqr tuvw yz* (2009), composent le corpus récent des œuvres de HGD dont il sera question ici.

HGD exploite la notion de manipulation sous trois

installations; he plays brilliantly with the meaning of significant generic themes such as childhood, games, violence and tragedy; and through skilful incitements, he invites us to touch the work in search of more information about the scene unfolding before our eyes.

These installations strangely recall a coloured drawing that goes beyond its edges, an uncertain pencil stroke that reveals the mark of a young beginner. The construction of the shaky components and their air of familiarity are evocative of a controlled lack of know-how. Actually, as for the workmanship, HGD knows how to handle scissors, tape and gouache like no one else. The basic elements of a *masterbricoleur*, these tools succeed, along with the cardboard boxes, colours and assemblages, to increase the apparent vulnerability of objects crafted with care.

Giving form and spatial placement to a sketch, drawing or scenario without a beginning or an end, this is where a doubt persists regarding the real meaning of the proposal. This is because the blood does not resemble blood, the pulley is visible, and the crafted figure keeps smiling. All is false, but a certain feeling of the real remains, even though it is modified by the installation's basic elements.

Characterized by a very cinematographic *mise-en-scène*, the scenes in which we play the performer's role give us the choice of either remaining an extra or of taking part in the big game. Pull, blow up, push, these are some of the possible actions during an interaction attempt, an interaction between the touching visitor and the work. This confrontation between the materials, the image(ry) and the participative mode inherent to the work often brings about a smile, and sometimes an uneasiness.

HGD's semi-functional leisure works are marked by performance art, another discipline he is particularly fond of. The presentation, the event-based aspect of the works and the spectacular nature of the interventions make these installations a space for reanimating the sculptural object. Made up of rudimentary mechanisms, these installations depend on the viewers' participation to be activated and thereby present meaning-producing movements, a factor that also makes these genre scenes performative.

HGD excels when it comes to the superhuman feat and the mysterious massacre. He makes us witness an often-violent action, resulting in a gush or puddle of some liquid substance that resembles blood. But before ending up in a fixed watery pool, the installation protagonists or objects have had access to certain powers: a freeze frame image stemming from a heroic act, a physical or conceptual feat.

Since activating the movable mechanisms is left to the discretion of the viewer, one can expect the work to often be inert. The unproductiveness hence becomes apparent as much in the fragile materials, as in the passivity of the inanimate objects. Placed before a show that has already happened or will never take place, the viewer can still have an effect because a few simple options are available to activate the scene.

angles distincts; il laisse sa propre trace sur les matériaux pauvres que constituent ses installations, il joue brillamment avec le sens de grands thèmes génériques tels que l'enfance, le jeu, la violence, le drame, et il invite par de savantes incitations à toucher l'œuvre pour de plus amples renseignements sur le déroulement de la scène à laquelle on assiste.

Ses installations rappellent étrangement un coloriage qui dépasse les contours du dessin, un trait de crayon tremblant qui laisse paraître la marque du jeune débutant. La construction des composantes chancelantes aux connotations familières qui caractérisent les scènes de genre que nous offre HGD est évocatrice d'un manque de savoir-faire contrôlé. En effet, quant à la facture, HGD sait manier mieux que quiconque le ciseau, le ruban adhésif et la gouache. Éléments de base du parfait bricoleur, ces outils réussissent, avec le carton, les couleurs et l'assemblage, à accroître l'apparente vulnérabilité des objets confectionnés avec soin.

La mise en formes et la mise en espace d'une d'esquisse, d'un dessin, d'un scénario où il manque un début et une fin, voilà où persiste un doute sur le sens réel du propos. C'est que le sang ne ressemble pas à du sang, que la poulie est apparente, que le bonhomme garde le sourire. Tout est faux, mais un certain sentiment de réalité persiste, bien qu'il soit altéré par les éléments constitutifs de l'installation.

Marquées par une mise en espace très cinématographique, les scènes où nous jouons le rôle d'interprètes nous offrent le choix entre, soit demeurer un figurant, soit prendre part au grand jeu. Tirer, pomper, gonfler, pousser, telles sont les activités possibles dans une tentative d'interaction, d'interactivité entre le toucheur et l'œuvre. Souvent un sourire, parfois un malaise, sont générés par la collision entre les matériaux, l'image(rie) et le mode participatif inhérent à l'œuvre.

Les pièces récréatives semi-fonctionnelles de HGD sont empreintes de l'art performatif, autre discipline qu'il affectionne particulièrement. La mise en scène, l'aspect événementiel des œuvres et le caractère spectaculaire de ses interventions font de ses installations des espaces de réanimation de l'objet sculptural. Composées de mécanismes rudimentaires, ces installations impliquent la participation du public pour s'activer et ainsi offrir des mouvements générateurs de sens, ce qui rend également performatives ces scènes de genre.

Dans le domaine de l'exploit surhumain et du massacre mystérieux, HGD excelle. Il nous rend témoins d'une action souvent violente d'où résulte un jet ou une flaque d'un liquide quelconque qui n'est pas sans nous rappeler le sang. Mais avant d'en arriver à une marre aqueuse figée, les protagonistes ou les objets de l'installation ont eu recours à certains pouvoirs: l'arrêt sur image dérivant vers un acte héroïque, vers un exploit physique ou conceptuel.

Laisser reposer la mise en marche des mécanismes mouvants au bon

Hugo GAUDET-DION,
*abcd fghijklmnopqr tuvw
yz*, 2009. Bois, papier,
carton, acrylique et objets
divers/Wood, paper, card-
board, acrylic and various
objects. Diagonale, Centre
des arts et des fibres du
Québec, Montréal.
Photo: H. GAUDET-DION.

Festive in appearance and flamboyant in colours, the objects placed in the space have a familiar connotation, but HGD deludes his audience, because the role given to these cardboard icons is not their usual one. Filled with references to the world of play and especially childhood, the artist voluntarily makes casting errors and thereby allows violence to infiltrate an a priori simple imagery. The practice of leisure quickly becomes a horror scene.

The tragedy occurs in the anticipation of the action or in the creation of the scenario. The entertaining aspect of the installations is subject to

vouloir du passant devant l'œuvre laisse présager que l'installation demeure souvent inerte. L'improductivité devient alors apparente, tant dans les matériaux fragiles que dans la passivité des objets inanimés. Placé devant un spectacle qui a déjà eu lieu ou qui n'aura jamais lieu, l'observateur peut encore agir, car quelques options simples pour activer la scène sont disponibles.

D'apparence festive et aux couleurs flamboyantes, les objets disposés dans l'espace ont une connotation familière, mais HGD leurre son public car le rôle qu'il a attribué à ces icônes de carton dévie de leurs habitudes. Imprégné par l'univers du jeu et surtout de l'enfance, l'artiste fait volontairement des erreurs de casting et permet l'infiltration de la violence dans une imagerie simple a priori. Ainsi la pratique du loisir devient rapidement une scène d'horreur.

Le drame survient dans l'anticipation de l'action ou dans la création du scénario. L'aspect divertissant des installations est sujet à la révolte des protagonistes, et HGD s'efforce de rendre ce drame observable. Plutôt attirants, les objets, par leur inoffensive constitution, permettent une incursion dans un terrain miné, mais le boom, le *splash* fatal, le coup de hache, ne suffisent pas pour apeurer. L'ensemble demeure malgré tout plutôt joyeux.

Par l'installation, l'artiste rencontre tous les éléments qui constituent sa pratique dans son ensemble: le dessin, la performance, l'assemblage, la mise en espace, la peinture et la photographie. À la fois véhément à l'égard du loisir, critique face au jeu et ludique dans son interprétation du drame, HGD façonne des scènes hautes en couleur et capables d'offrir à la fois des frissons et du bonheur.

Par l'ambiguïté de son propos tant dans la forme, le contenu que le rendu, mais aussi par l'ambivalence des personnages de ses installations qui oscillent entre le gouffre et la fête, HGD se démarque. Il sait attirer les regards, maintenir la tension et garder l'intérêt. Ce jeune artiste manipule avec soin le cadrage scénique, le récit tragi-comique ainsi que l'hyperactivité artistique. ←

Exposition des lauréats du prix DIAGONALE 2009
Diagonale, Centre des arts et des fibres du Québec, Montréal
23 janvier – 6 février 2010

Hugo GAUDET-DION, *POW! t'es mort*
L'Écart... lieu d'art actuel, Rouyn-Noranda
24 avril – 24 mai 2009

Marie-Hélène LEBLANC est artiste, auteur et commissaire. Elle occupe le poste de directrice artistique du centre de production en photo, vidéo et nouveaux médias Daimôn, situé à Gatineau. Elle s'est impliquée dans le centre d'artistes Espace Virtuel de Chicoutimi, le Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec et l'Alliance des arts médiatiques indépendants.

NOTE

1. L'artiste a lui-même choisi ce sobriquet/A nickname the artist chose for himself.

a revolt by the protagonists, and HGD strives to make this conflict observable. The objects are rendered attractive through their material make up and thus allow for an incursion into a mined territory, but the boom, the fatal splash, the chop of the axe are not enough to frighten one. Despite everything, the ensemble remains rather joyful.

Through the installation, the artist touches on all the elements that make up his practice as a whole: drawing, performance, assemblage, spatial arrangement, painting and photography. Vehement in regard to leisure, critical in the face of games and playful in his interpretation of the tragedy, HGD fashions highly colourful scenes, which are both a source of shivers and of pleasure.

HGD distinguishes himself through the ambiguity of his proposal in its form, content and rendering, but also through the ambivalence of characters in his installations who waver between the abyss and celebration. He knows how to attract the gaze, keep up the suspense and maintain interest. This young artist adroitly works the theatrical framework, tragic-comic narrative, as well as post-contemporary artistic activity. ←

Translated by Bernard SCHÜTZE.

Exhibition of the DIAGONALE 2009 prize laureates
Diagonale, Centre des arts et des fibres du Québec, Montréal
January 23 – February 6, 2010

Hugo GAUDET-DION, *POW! t'es mort*
L'Écart... lieu d'art actuel, Rouyn-Noranda
April 24 – May 24, 2009

Marie-Hélène LEBLANC is an artist, author and curator. She is the artistic director of the photography, video and new media production centre Daimôn, located in Gatineau. She has been involved in the artist-run centre Espace Virtuel in Chicoutimi, the Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec and the Alliance des Arts Médiatiques Indépendants.