

Vie des arts

Les engrenages allégoriques de Rusdi Genest

André Seleanu

Volume 45, numéro 183, été 2001

URI : id.erudit.org/iderudit/52982ac

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

La Société La Vie des Arts

ISSN 0042-5435 (imprimé)
1923-3183 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Seleanu, A. (2001). Les engrenages allégoriques de Rusdi Genest. *Vie des arts*, 45(183), 53–55.

Tous droits réservés © La Société La Vie des Arts, 2001

Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne. [<https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/>]

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.

Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. www.erudit.org

Les engrenages allégoriques

DE RUSDI GENEST

André Seleanu

RUSDI GENEST ÉLÈVE L'OBJET DU QUOTIDIEN AU STATUT D'ARCHÉTYPE. L'ŒUVRE SE PRÉSENTE

DANS BIEN DES CAS COMME UN ASSEMBLAGE D'ÉLÉMENTS HÉTÉROCLITES : UN MORCEAU D'ENGRENAGE, UNE GRAPPE DE RAISINS, UN JOUET EN FORME DE TOUR EIFFEL, UNE MAIN, UN FRAGMENT D'ÉCHELLE...

Dans les œuvres de Genest, comme dans des phases de l'art baroque, l'énergie spirituelle se déploie dans l'exubérance visuelle. Paradoxalement, la spiritualité de l'artiste revêt des accents austères soulignés par les tonalités graves du bronze – l'effet de l'œuvre est curieusement châtié en dépit du discours parfois prolixe.

ÉCHOS MATHÉMATIQUES, MUSIQUE, ART NOUVEAU

Un aspect original de l'œuvre est l'exploration impitoyable des sinuosités et des complexités des volumes, une démarche presque de mathématicien qui parcourt et décrit la topologie des surfaces. D'un bas-relief peuvent jaillir des têtes, des torsos, des jambes, des feuillages, recelant leurs propres espaces vides. La main du modelleur établit les rapports et les continuités entre le plan sculpté, la forme qui peut jaillir de ce plan, la ligne droite et la ligne incurvée; la main effectue ensuite le retour des tiges et des formes au bloc qui les a engendrées. Genest propose un pont entre l'objet dans son sens le plus quotidien et un monde des essences spirituelles – hélas! les épanchements rhétoriques peuvent parfois piéger l'intention créatrice dans son envol.

Les liens de cet univers plastique avec la musique ne sont pas à négliger. Le rythme est rapide, même enfiévré, aux nuances variées sur

une gamme plutôt localisée – j'ai pensé à la joie accompagnée d'un certain tourment des partitions de Mahler: des mélodies populaires allemandes remontant au Moyen Âge dans une orchestration du début du vingtième siècle. On est au seuil du jazz, plus particulièrement du mélancolique blues.

Les bas-reliefs, sculptures et médailles de Genest évoquent les inflexions de l'Art nouveau méditerranéen – on pense aux références végétales et marines d'un Gaudi ou encore à la simplicité du matériau dans l'œuvre de Jujol, collaborateur de Gaudi à Barcelone. Avec une remarquable économie d'effort, Jujol obtenait des effets spectaculaires à l'aide de matériaux de récupération. Rusdi Genest imprime la forme d'objets récupérés – des jouets, des morceaux d'engrenage – dans la matière qu'il moule, l'argile.

UNE EXPRESSION FANTASTIQUE

Cependant la production de Genest s'inscrit davantage dans la perspective de l'art fantastique occidental. Pour que l'art puisse s'élever au-dessus du kitsch, l'iconographie d'apparence irrationnelle doit s'appuyer sur une vision personnelle cohérente et sur la force du métier. Un fil conducteur évident traverse l'œuvre de Genest: lorsque l'artiste dénonce des aspects de la réalité, il le fait sans ironie ni sarcasme. Il exprime sa compassion pour les hommes coincés dans

Sur volante patente en quête d'une Puissance, 1999 (détail)
Bronze, 35 X 30 X 20 cm

L'iridescente impasse d'un poète, 2001
Bronze

des engrenages dont ils sont souvent eux-mêmes les artisans. Le regard de l'artiste embrasse également le règne animal; il fait allusion à l'ensemble de la biosphère et aux épreuves qu'elle est en train de subir.

Par exemple, dans une de ses pièces, un cheval semble implorer le ciel, la bête est animée de la même frénésie expressionniste que l'homme, son cohabitant sur terre. En regardant un des ensembles sculptés, on peut longuement méditer sur les hennissements silencieux d'un attroupement de chevaux dont les sabots sont coincés dans un engrenage mécanique. «D'instinct une collectivité ostracise ceux qui font éclater sa rigidité», proclame un message gravé par le sculpteur sur un bas-relief. Successeur du rouage mécanique et de la roue dentée, le circuit informatique commence à intéresser le sculpteur. Dans la matrice d'œuvres futures, l'artiste voudrait mouler sur l'argile des circuits informatiques récupérés de la ferraille – références aux rythmes des cadences accélérées du présent.

DE L'EXPRESSION PLASTICIENNE À L'ART FANTASTIQUE

Genest sculpte avec rapidité, utilisant une approche gestuelle fluide. Il roule quelques ébauches de l'œuvre en argile (esquisses) ou les note sur un calepin, mais il se lance tout de suite dans l'aventure du modelage de la matière au gré de son inspiration figurative, qui sous-tend un univers narratif personnel et complexe.

Rusdi Genest a commencé une carrière de peintre dans l'entourage des artistes du mouvement *plasticien*, à Montréal, au tournant des années 1960. L'art plasticien non référentiel, géométrique, minimal, loin de tout aspect narratif, ne proposait pas de

message explicite éthique ou social. «J'étais un disciple silencieux des plasticiens. C'était l'avant-garde. Dans les années 1959-1963, je croyais au géométrique», explique le sculpteur. «En tant que peintre, je réalisais des esquisses plasticiennes. Même mon appartement était décoré de manière géométrique». Au milieu des années soixante, Genest entreprend un périple qui va durer dix ans. En Californie, il a découvert la sculpture. «J'ai réalisé que Mondrian, le courant *bard-edge*, le courant plasticien – ces mouvances très intellectuelles – ne correspondaient pas à mon sentiment intérieur.»

Rusdi Genest s'est engagé alors sur la voie de l'expression figurative et symbolique – son art fantastique avait germé avec des figures ou des groupes de figures de facture fortement expressionniste, comme *Autant remémorer nos parallèles états de faits*. Par la suite, il nomme palafittes ses sculptures composites qui englobent une variété d'objets et de formes; palafittes, nom rare et mystérieux qui désigne les maisons lacustres sur pilotis.

TECHNIQUES

Du modelage en argile à la sculpture en bronze

De l'original moulé en argile, le sculpteur produit un *prototype de fonderie* en cire. À la fonderie, un revêtement en céramique est appliqué sur le prototype. La cire fondue est évacuée ensuite de la coquille céramique. Le bronze liquide est à son tour coulé dans la coquille. Lorsque le bronze est refroidi, la coquille est enlevée - le sculpteur peut procéder à la finition de la sculpture en bronze.

Genest crée aussi des tableaux en pulpe de papier pressé sur plâtre moulé en relief. Le papier pressé peut être teint en couleur de bronze et l'effet visuel du bronze est réellement surprenant. Ces tableaux peuvent aussi être coulés en bronze métallique, mais leur coût est beaucoup plus élevé.

NOTES BIOGRAPHIQUES

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL, RUSDI GENEST A POURSUIVI SA FORMATION ARTISTIQUE AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE. IL RÉSIDE EN CALIFORNIE DE 1964 À 1970 ET IL SE SPÉCIALISE EN SCULPTURE À L'UNIVERSITY OF CALIFORNIA À LONG BEACH. IL ENSEIGNE LA SCULPTURE ET PARTICIPE À DES ATELIERS EN CRÉATIVITÉ, DANSE ET THÉÂTRE. EN FRANCE, OÙ IL HABITE ENTRE 1970 ET 1973, IL FRÉQUENTE LES ATELIERS DE L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES BEAUX-ARTS DE PARIS ET DE L'ÉCOLE DES MÉTIERS D'ART. IL ŒUVRE AUPRÈS DES SCULPTEURS CÉSAR, BRUN, COUTURIER ET VOLPI. IL A ÉTÉ MEMBRE DU SYNDICAT NATIONAL DES SCULPTEURS ET CRÉATEURS PROFESSIONNELS DE FRANCE.

DE RETOUR AU CANADA, GENEST OBTIENT UNE MAÎTRISE EN ARTS PLASTIQUES À L'UQÀM EN 1981. PENDANT PLUSIEURS ANNÉES, IL ENSEIGNE LA SCULPTURE À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI ET ENSUITE À L'ÉCOLE DES BEAUX ARTS SAIDYE BRONFMAN À MONTRÉAL.

RUSDI GENEST A RÉALISÉ DES ŒUVRES MONUMENTALES À CHICOUTIMI, DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTÉGRATION À L'ARCHITECTURE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. L'ARTISTE COMPTE DE NOMBREUSES EXPOSITIONS SOLO ET COLLECTIVES À SON ACTIF. SES ŒUVRES ONT ÉTÉ EXPOSÉES EN ALLEMAGNE, ANGLETERRE, CANADA, ÉTATS-UNIS, FRANCE, ITALIE, JAPON, SUÈDE, ETC. ON PEUT LES TROUVER DANS PLUSIEURS COLLECTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE, ENTRE AUTRES: AU BRITISH MUSEUM, AU MUSÉE D'ÉTAT DE BERLIN, MUSÉE DANTESCO D'ITALIE, AU SMITHSONIAN DE WASHINGTON, AU CENTRE CULTUREL CANADIEN ET À LA DÉLÉGATION DU QUÉBEC À PARIS. IL A OBTENU DES BOURSES, PRIX ET MÉDAILLES, DONT CELLES DU GOUVERNEUR DE LA PROVINCE DE RAVENNA ET DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR D'ITALIE.

Parmi les éléments symboliques et archétypaux des sculptures, il faut souligner le masque dramatique démonstratif comme dans le théâtre grec, l'astrolabe, qui en conjonction avec les engrenages des débuts de la révolution scientifique témoigne du destin de l'Occident, les agglutinations de boules (globes, œufs, raisins ...) qui sont des zones de recherche plastique mais aussi des éléments structurels de l'œuvre.

Genest intègre aussi des techniques du mouvement surréaliste: métamorphoses, animation de la matière inanimée, juxtaposition d'objets incongrus, abstractions organiques, machines fantastiques, visions oniriques. Alors que les surréalistes des années trente offraient des visions ironiques, avec une fréquente composante érotique, Rusdi Genest désire transmettre un message de nature éthique; il le fait spontanément, sans préméditation. Ses tableaux sculptés contiennent parfois des

aphorismes qui soulignent sa vision du monde: «solidairement immergés, nous réclamons chacun notre bouée salvatrice».

La composante moralisatrice de l'œuvre peut paraître bien incongrue aujourd'hui et ainsi le désir de l'artiste de montrer le masque et l'âme derrière le masque. Le geste des mains orientées vers le ciel inscrit Genest dans une métaphysique de prière. Les visages qui ont basculé et regardent droit en haut accentuent la visée spirituelle de l'œuvre. □

¹ Jorg Kirchbaum et Rein A. Sondergeld
Dictionary of Fantastic Art, Barron, New York p.16

Surfer dans nos tissus civilisateurs, 2000-2001
Bronze

EXPOSITION
GALERIE GEORGES LAOUN
1368, RUE SHERBROOKE OUEST
MONTRÉAL
DU 29 JUILLET AU 31 AOÛT

RUSDI GENEST EST REPRÉSENTÉ PAR
LA GALERIE BERNARD
110, RUE LAURIER OUEST
MONTRÉAL (QUÉBEC)

LA GALERIE LINDA VERGE
1049, AV. DES ÉRABLES
QUÉBEC (QUÉBEC)

LA GALERIE RACK & HAMPER
NEW YORK