LEGS

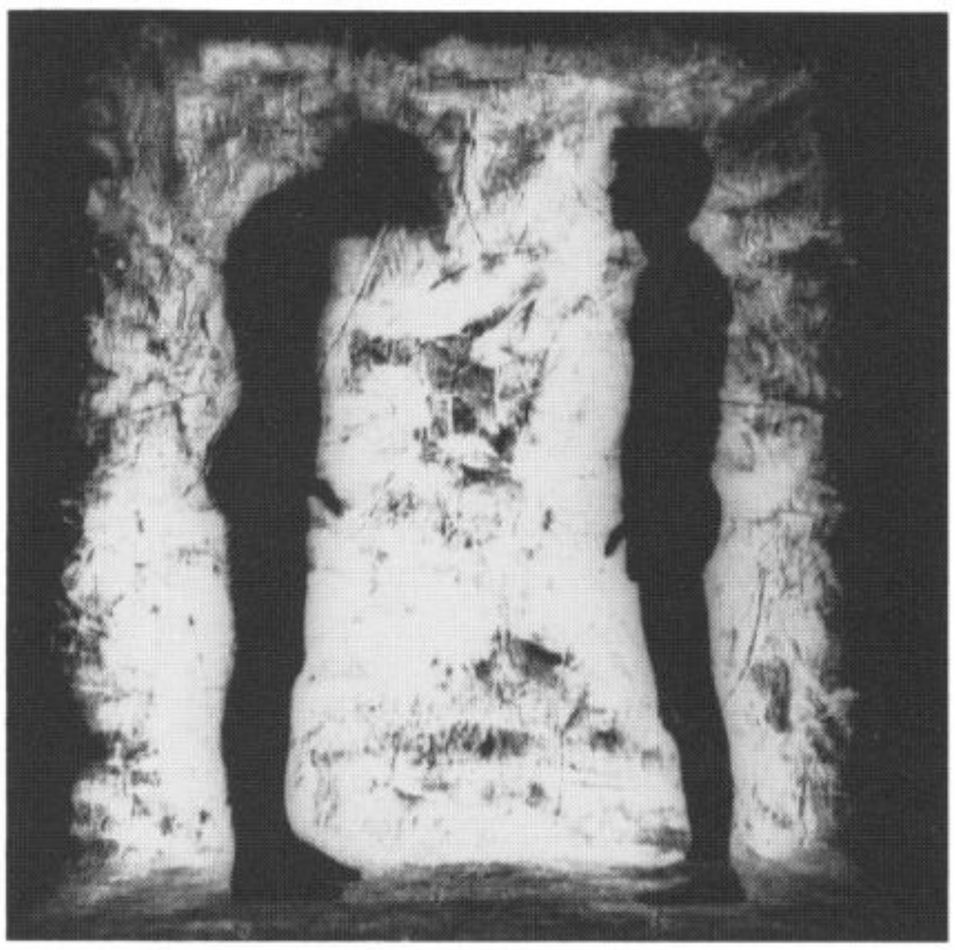
RENÉ PAYANT

LEGS RENÉ PAYANT

Pierre Landry

Cette exposition regroupe la majorité des œuvres léguées au Musée d'art contemporain de Montréal par René Payant, critique et professeur d'histoire de l'art dont le décès, survenu en 1987, aura privé la scène québécoise des arts visuels d'un de ses acteurs les plus énergiques.

Du travail théorique aux interventions à caractère polémique, de la recherche à la critique et à l'enseignement universitaire, René Payant, de fait, a été et demeure une figure incontournable. Rigoureux et exigeant mais aussi extrêmement curieux et réceptif, il a su porter sur l'art actuel un regard attentif et nuancé, donnant ainsi pleinement son sens à la notion de travail critique. Son «legs» à l'histoire de l'art et à l'ensemble du milieu des arts visuels est donc considérable. Sa collection d'œuvres d'art en constitue une facette, à ce jour sans doute la moins connue. On y dénombre quelque 45 œuvres (dessins, estampes, peintures, photos), réalisées entre 1975 et 1986 par des artistes travaillant pour la plupart au Québec.



ANDRÉ MARTIN *Sans titre*, 1984.
Épreuve argentique, 1/4. 51 x 41 cm.
Legs René Payant.
Collection : Musée d'art contemporain de Montréal

René Payant savait être combatif, comme en témoignent notamment ces «Remarques intempestives [...]» écrites peu de temps avant sa mort en guise d'introduction à *Vedute : pièces détachées sur l'art, 1976-1987*, un important ouvrage regroupant plusieurs de ses textes. Payant défendait avec force et conviction l'autonomie de l'œuvre d'art — un aspect de celle-ci que divers discours, encore aujourd'hui, ne peuvent admettre[1]. Et une des forces de Payant, dans ce combat comme ailleurs, aura été cette attention qu'il a su porter aux paradoxes entourant l'œuvre d'art et sur lesquels celle-ci se fonde en grande partie. C'est ainsi qu'il affirme, en ce qui concerne l'autonomie de l'œuvre : «[...] on pourrait dire sous une formule paradoxale que l'œuvre d'art est autonome et dépendante mais insister sur le fait qu'elle fait de cette dépendance l'objet de sa réflexion[2].»

Cette défense par Payant de l'autonomie de l'œuvre d'art s'est en partie appuyée sur l'approche formaliste développée aux États-Unis par Clement Greenberg. Tout en étant conscient des aspects directifs et quelque peu restrictifs pris par celle-ci[3], Payant a maintes fois insisté sur l'importance de l'héritage greenbergien, et ce, même au plus fort de sa mise en question par les pratiques ou courants dits alternatifs (l'art conceptuel, l'installation, la vidéo...) : «[...] pour construire cette théorie, il [Greenberg] a été d'une attention rare à l'œuvre d'art. Le regard greenbergien est exceptionnel et est le point de départ de toutes ses analyses[4].»

René Payant a suivi de près l'actualité québécoise des arts visuels, convaincu de la force et de l'originalité de ses diverses propositions. Il en a cerné certains traits, tout en se gardant de les ériger en spécificité absolue, révélatrice d'une identité unique que l'œuvre d'art aurait pour fonction d'incarner et de perpétuer. Car Payant insiste là encore sur le caractère autonome de l'œuvre d'art — sur cette distance qui la sépare de la politique et des «grands projets». Invité, en 1979, à commenter une sélection d'œuvres effectuée par le Musée d'art contemporain pour l'exposition *Tendances actuelles au Québec* (section peinture), Payant écrivait, dans le catalogue publié pour l'occasion : «La peinture s'occupe de peinture. Mais la politique qui aime s'occuper de tout voudrait bien aussi s'occuper de peinture. Alors, que la peinture s'occupe encore davantage de peinture. [...] elle est ainsi un

instrument de transformation qui reste "désorienté". Elle ne sert qu'à être à côté, à indiquer cependant l'autre. C'est à mon avis la fonction politique de l'art de pointer la politique[5].»

Payant nourrissait un intérêt tout particulier pour la peinture, et c'est souvent au regard de cette discipline qu'il a tenté de cerner certains traits caractéristiques de la production québécoise. Dans ce même catalogue, Payant insiste par exemple sur les «transformations de la gestualité à l'intérieur de la peinture québécoise», précisant, au sujet de cette gestualité et en référence à l'Automatisme des années 40, qu'elle est «fondamentale dans la constitution de la peinture québécoise[6]». Mais cette gestualité, que l'on retrouve dans la présente exposition (et à des degrés différents) dans les peintures et dessins de Denis Asselin, de Richard Mill ou de Louise Robert, ne peut avoir, à la fin des années 70, la même signification que durant les années 40 :

«[...] le retour du refoulé n'est pas le retour du même car, entre temps, une histoire s'est écrite[7].»

Cette histoire ne saurait se résumer à une lecture strictement chronologique des faits et mouvements artistiques. Les formes et les motifs de son développement sont au contraire multiples et complexes, comme le démontre d'ailleurs l'art des 20 dernières années. La mise en question des catégories traditionnelles de l'art par les pratiques multidisciplinaires, l'usage de la citation en art de même que le retour à une subjectivité manifeste, témoignent, entre autres aspects et avec éloquence, du fait que toute œuvre d'art procède en grande partie d'une certaine hétérogénéité, tant sur le plan formel que dans ses liens avec l'histoire.

René Payant était particulièrement sensible à cette hétérogénéité de l'œuvre, qui a par ailleurs été largement exploitée dans l'art des années 80. Au sein du présent corpus, cet aspect se retrouve notamment dans les travaux alliant le texte ou l'écriture aux effets de l'image ou de la surface dessinée (Raymonde April, Michele Parisi, Louise Robert) et, de façon plus générale, dans ces œuvres qui s'appliquent à déjouer les codes et les conventions régissant les disciplines traditionnelles de l'art (Pierre Boogaerts, Denis Demers, Guy Pellerin, Bill Vazan).

Cette hétérogénéité, par laquelle l'œuvre d'art révèle pleinement son caractère construit, se retrouve également dans la forme même des écrits de Payant. En effet, Payant a largement emprunté au domaine des sciences humaines, qu'il percevait «comme une banque d'opérateurs analytiques et théoriques dans laquelle l'historien d'art puisera pour se donner de nouveaux outils d'analyse qui serviront à comprendre d'une manière différente l'œuvre d'art[8]». Il n'est donc pas question, chez Payant, d'un système d'analyse unique et clos, en quête de certitudes ou d'une vérité absolue, mais bien plutôt d'un travail théorique se fondant sur divers emprunts (à la sémiologie, à la psychanalyse, au structuralisme en général, etc.) rigoureusement articulés en un discours qui apparaît d'emblée, dans sa forme même et à l'instar de l'œuvre d'art, comme une construction.

C'est sans doute là, dans cette façon de concevoir le discours sur l'art (et donc aussi l'histoire de l'art) comme une suite de questions plutôt qu'une méthode donnant accès à la vérité de l'œuvre, que réside en grande partie la force critique du travail de Payant. Son engagement en ce sens, et que révèlent à leur façon les œuvres de sa collection, aura été capital.

1. C'est le cas notamment, et comme Payant lui-même le précisait, de l'histoire de l'art traditionnelle et en particulier de l'iconologie, de même que de certaines approches de tendance marxiste.

2. René Payant, «Remarques intempestives en guise d'introduction», dans *Vedute : pièces détachées sur l'art, 1976-1987*, Laval (Québec), Éditions Trois, 1987, p. 21.

3. Rappelons brièvement que l'approche greenbergienne, basée sur une conception évolutionniste de la peinture, définissait la modernité picturale comme relevant d'un processus autocritique par lequel le travail peint, à force d'épuration, en vient à se définir uniquement au regard des traits formels qui lui sont spécifiques, c'est-à-dire l'espace-plan et la délimitation de cet espace.

4. *Vedute : pièces détachées sur l'art, 1976-1987*, *op. cit.*, p. 23.

5. *Tendances actuelles au Québec*, catalogue d'exposition, Montréal, Musée d'art contemporain, 1978, p. 40.

6. *Ibidem*.

7. *Ibidem*.

8. *Vedute : pièces détachées sur l'art, 1976-1987*, *op. cit.*, p. 21.

LEGS RENÉ PAYANT

Cette liste regroupe la totalité des œuvres léguées au Musée d'art contemporain de Montréal par René Payant. Les œuvres marquées d'un seul astérisque (*) ne font partie que de la version intégrale de l'exposition. Celles marquées d'un double astérisque (**) ne sont pas mises en circulation, en raison notamment de la fragilité de certaines d'entre elles.

RAYMONDE APRIL
Moncton (Nouveau-Brunswick), 1953

Sans titre, 1979
(2e d'une série de 3 photographies)
Épreuve argentique, 5/10
40,6 x 50,8 cm

DENIS ASSELIN
Québec (Québec), 1943

Sans titre, 1975
Fusain et pastel sur papier
112 x 71 cm

Nº 1-31, 1978
Acrylique sur toile
152 x 244 cm

PIERRE AYOT
Montréal (Québec), 1943

Sans titre, 1981
Sérigraphie, é. a. I/XXI
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
65,8 x 50,6 cm

GILLES BOISVERT
Montréal (Québec), 1940

Report nº 1, 1964
Lithographie, 1/8
50 x 63,3 cm

PIERRE BOOGAERTS
Bruxelles, Belgique, 1946

Voitures bleues et ciel (croix), 1978
Tirée de l'album *4 x 16 x 20*, 1980
(voir COLLABORATION)
Épreuve couleur, 5/30
40,5 x 50,8 cm

******Série écran : ciels de rues, N.Y. 1978/1979 : 37th et 7th Ave.*, 1978-1979
Épreuves couleur
11 éléments : 284 x 345 cm (l'ensemble)

JEAN-LUC BRISSON

******Sans titre*, v. 1983
Acrylique sur toile
113 x 193 cm

COLLABORATION
(Pierre Boogaerts, Suzy Lake, Serge Tousignant, Bill Vazan)

4 x 16 x 20, 1980
Album de 4 épreuves couleur et 1 texte de René Payant, 5/30
40,5 x 50,8 cm (emboîtage)

COLLABORATION
(Pierre Ayot, Marc Cramer, Laurent Gascon, Michael Haslam, Bob-Kevin McKenna, Guy Montpetit, Jean Noël, Kina Reusch, Jean-Pierre Séguin, Françoise Sullivan, Jean-Claude Thibodeau, Bill Vazan)

******Corridart 1976-*, 1982
Album de 12 sérigraphies, é. a. I/XXI
71,6 x 52,2 cm (emboîtage)

LOUIS COMTOIS
Montréal (Québec), 1945 -
New York, N.Y., É.-U., 1990

Patmos, 1977
Pastel à l'huile et graphite sur papier
36 x 49 cm

MARC CRAMER
Paris, France, 1946

******Ne pas les tuer*, 1981
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

MARY-ANN CUFF
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec), 1956

******Sans titre*, 1982
Techniques mixtes sur carton, papier, acrylique, fusain, mine de plomb, colle, métal, bois, cuir et peinture émail
130 x 147 x 60 cm

DENIS DEMERS
Montréal (Québec), 1948-1987

Corpus naos nº 4, 1984
Techniques mixtes sur papier
92 x 115 x 4,1 cm

DENIS FARLEY
Tracy (Québec), 1956

Oborigenous Realitas, 1984-1985
Épreuve argentique
62,5 x 80,5 cm

PNINA GAGNON
Israël, 1940

External Clouds, 1975
Sérigraphie, 4/19
70 x 50 cm

LAURENT GASCON
Montréal (Québec), 1949

*****Tunnel*, 1982
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

DENYSE GÉRIN
Magog (Québec), 1940

Sans titre, 1981
Fusain, photographie et pastel sur papier
101,6 x 66 cm

MICHEL GOULET
Asbestos (Québec), 1944

Sans titre, 1976
Fusain sur papier
50,5 x 65,5 cm

Lieu interdit IX, 1978
Acrylique et acier peint

MICHAEL HASLAM
Montréal (Québec), 1947

*****Hommage à Jesse Owens*, 1982
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

IVAN

******Sans titre*, 1979
Gaufrage sur papier, é. a. 11/11
65 x 50 cm

ALAIN JULLIEN-MINGUEZ

******Petite pluie du 21 septembre 1981*, 1981
Acrylique sur papier collé sur carton
92,5 x 75,5 cm

MICHEL LAGACÉ
Rivière-du-Loup (Québec), 1950

Dessin nº 180, 1977
Fusain, mine de plomb, ruban-cache, pastel et crayon de couleur sur papier
61 x 91 cm

SUZY LAKE
Detroit, Mich., É.-U., 1947

Phrases, 1979
Tirée de l'album *4 x 16 x 20*, 1980
(voir COLLABORATION)
Épreuve couleur, 5/30
40,5 x 50,8 cm

RICHARD LANCTÔT
Montréal (Québec), 1949

****** *Edge Row*, 1981
Techniques mixtes sur papier
66 x 50 cm

RAYMOND LAVOIE
Montréal (Québec), 1950

Pour ma tête et mon cœur, un, 1981
Acrylique sur papier
40,5 x 50,5 cm

M et moi, 1983
Acrylique sur toile
178 x 264,4 cm

SERGE LEMOYNE
Acton Vale (Québec), 1941

Ayotoportrait, 1978
Sérigraphie, 35/45
57,3 x 72,5 cm

ANDRÉ MARTIN
Rimouski (Québec), 1956

Sans titre, 1977
Techniques mixtes
91 x 61 cm

******Phagocytose nº 6*, 1980
Techniques mixtes
53 x 12 cm

Étude pour Nihil, 1982
Techniques mixtes
25,3 x 25,4 cm

*****Phagocytose (hors série)*, 1982
Techniques mixtes
18 x 5 cm

* *Traversée d'Italie nº 4*, 1982
Techniques mixtes sur papier collé sur masonite
121,7 x 243,5 cm

Sans titre, 1984
Épreuve argentique, 1/4
51 x 41 cm

BOB-KEVIN McKENNA
(Québec)

* *Ode to the Structure of their Achievements*, 1982
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

RICHARD MILL
Québec (Québec), 1949

Sans titre, 1976
Acrylique sur toile
168 x 168 cm

Sans titre, 1976
Fusain sur papier
77 x 62 cm

* *Sans titre*, 1979
Acrylique sur toile
155 x 309 cm

GÉRARD MINKOFF
Genève, Suisse, 1937

* *Sans titre*, 1986
Acrylique et photographie sur bois
27 x 23 cm

GUY MONTPETIT
Montréal (Québec), 1938

* *Épithafe aux tiriviscul*s, 1981
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
65,8 x 50,6 cm

JEAN NOËL
Montréal (Québec), 1940

* *Sans titre*, 1981
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

MICHELE PARISI
Cangliano, Italie, 1949

* *Sans titre*, 1982
Techniques mixtes sur papier
63,6 x 96,5 cm

GUY PELLERIN
Sainte-Agathe-des-Monts (Québec), 1954

Tablette blanche, 1981
Bois, toile, émail
26 x 21,5 x 24,2 cm

JUDIT REIGL
Hongrie, 1923

Sans titre, 1981
Acrylique sur toile
33 x 41,3 cm

KINA REUSCH
Montréal (Québec), 1940

* *When in the Garden I...*, 1982
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
65,8 x 50,6 cm

LOUISE ROBERT
Montréal (Québec), 1941

Nº 276, 1975
Mine de plomb et crayon gras sur papier
76 x 56,5 cm

Nº 315, 1977
Pastel et mine de plomb sur papier
80 x 121 cm

** *Nº 78-44*, 1981
Acrylique sur toile
183 x 244 cm

PAUL ROTTERDAM
Vienne, Autriche, 1939

** *Zuar II*, 1977
Graphite sur papier
101,3 x 66,1 cm

GEORGES ROUSSE
Paris, France, 1947

* *Sans titre*, 1983
Épreuve Cibachrome, 2/5
127 x 171 cm

SATORY

** *Sans titre*, 1974
Sérigraphie, 2/100
64 x 50 cm

MICHEL SAULNIER
Rimouski (Québec), 1956

** *Rue de banlieue*, 1982
Techniques mixtes sur bois (5 éléments)
52,4 x 450 cm (l'ensemble)

JEAN-PIERRE SÉGUIN
Montréal (Québec), 1951

** *Sans titre*, 1977
36 épreuves argentiques
41 x 51 cm (chacune)

* *Sans titre*, 1981
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
65,8 x 50,6 cm

FRANÇOISE SULLIVAN
Montréal (Québec), 1925

* *Labyrinthe*, 1981
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

JEAN-CLAUDE THIBODEAU
(Québec)

* *Drôles d'oiseaux*, 1981
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
50,6 x 65,8 cm

FRANÇOISE TOUNISSOUX
France, 1947

Feuille, 1982
Acrylique sur toile
74 x 100 cm

SERGE TOUSIGNANT
Montréal (Québec), 1942

Géométrisation solaire carrée, 4 variations, 1979
Tirée de l'album *4 x 16 x 20*, 1980
(voir COLLABORATION)
Épreuve couleur, 5/30
40,5 x 50,8 cm

BILL VAZAN
Toronto (Ontario), 1933

Flat Approach, 1979
Tirée de l'album *4 x 16 x 20*, 1980
(voir COLLABORATION)
Épreuve couleur, 5/30
50,8 x 40,5 cm

* *Source de l'Égypte*, 1978-1982
Tirée de l'album *Corridart 1976-*, 1982
(voir COLLABORATION)
Sérigraphie, é. a. I/XXI
65,8 x 50,6 cm

Une exposition mise en circulation par le Service des expositions itinérantes du Musée d'art contemporain de Montréal.
Conservateur : Pierre Landry
Responsable de la circulation : Emeren Garcia

Cette publication a été réalisée par la Direction de l'éducation et de la documentation.

Éditrice déléguée : Chantal Charbonneau
Correction et révision : Olivier Reguin
Conception graphique : Boyer Lachance Design
Photos : Denis Farley
Impression : Graphique-Couleur

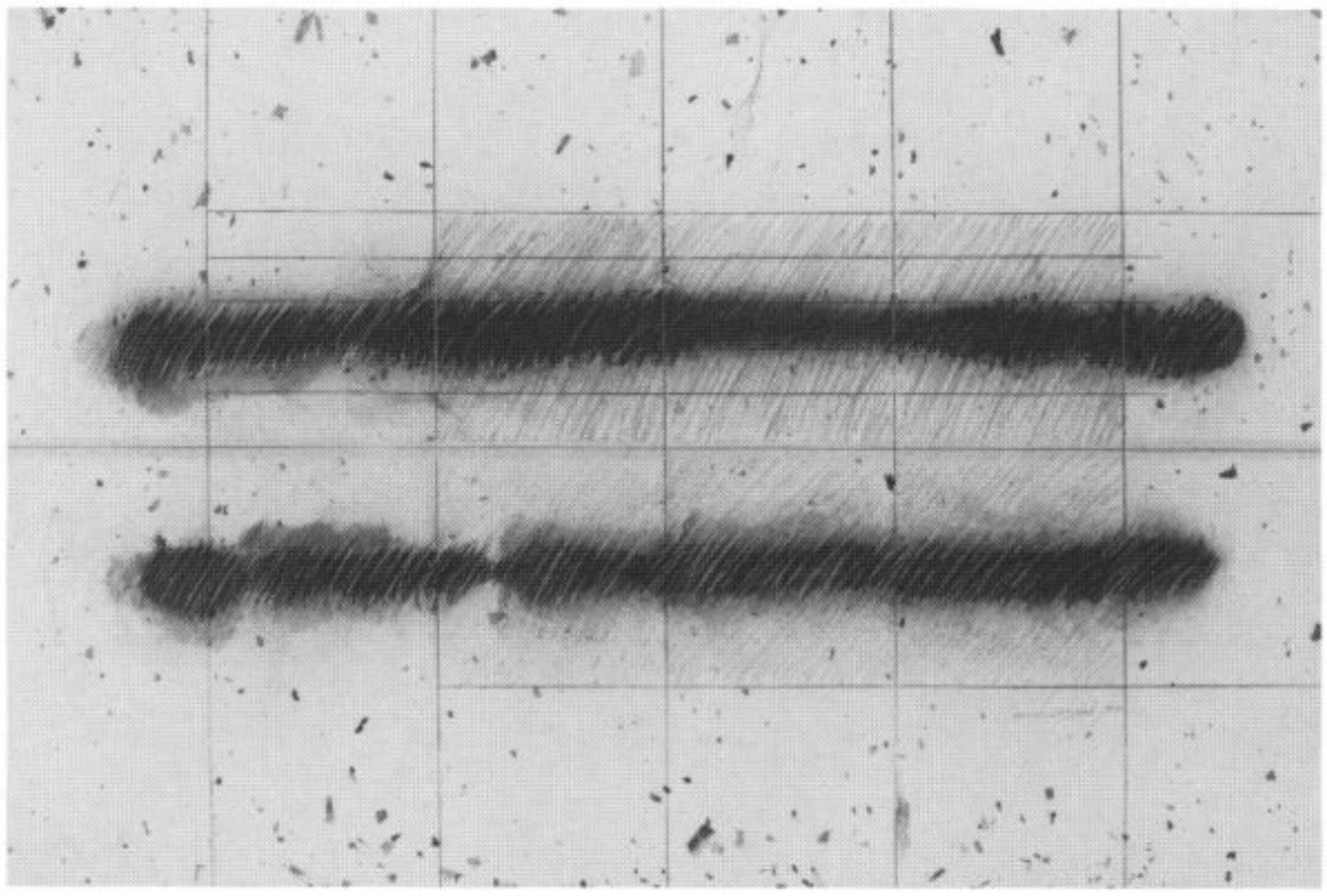
© Musée d'art contemporain de Montréal
185, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H2X 1Z8
(514) 847-6226

Le Musée d'art contemporain de Montréal est une société d'État subventionnée par le ministère des Affaires culturelles du Québec et bénéficie de la participation financière de Communications Canada et du Conseil des Arts du Canada.

This publication is also available in English.

Pages couverture

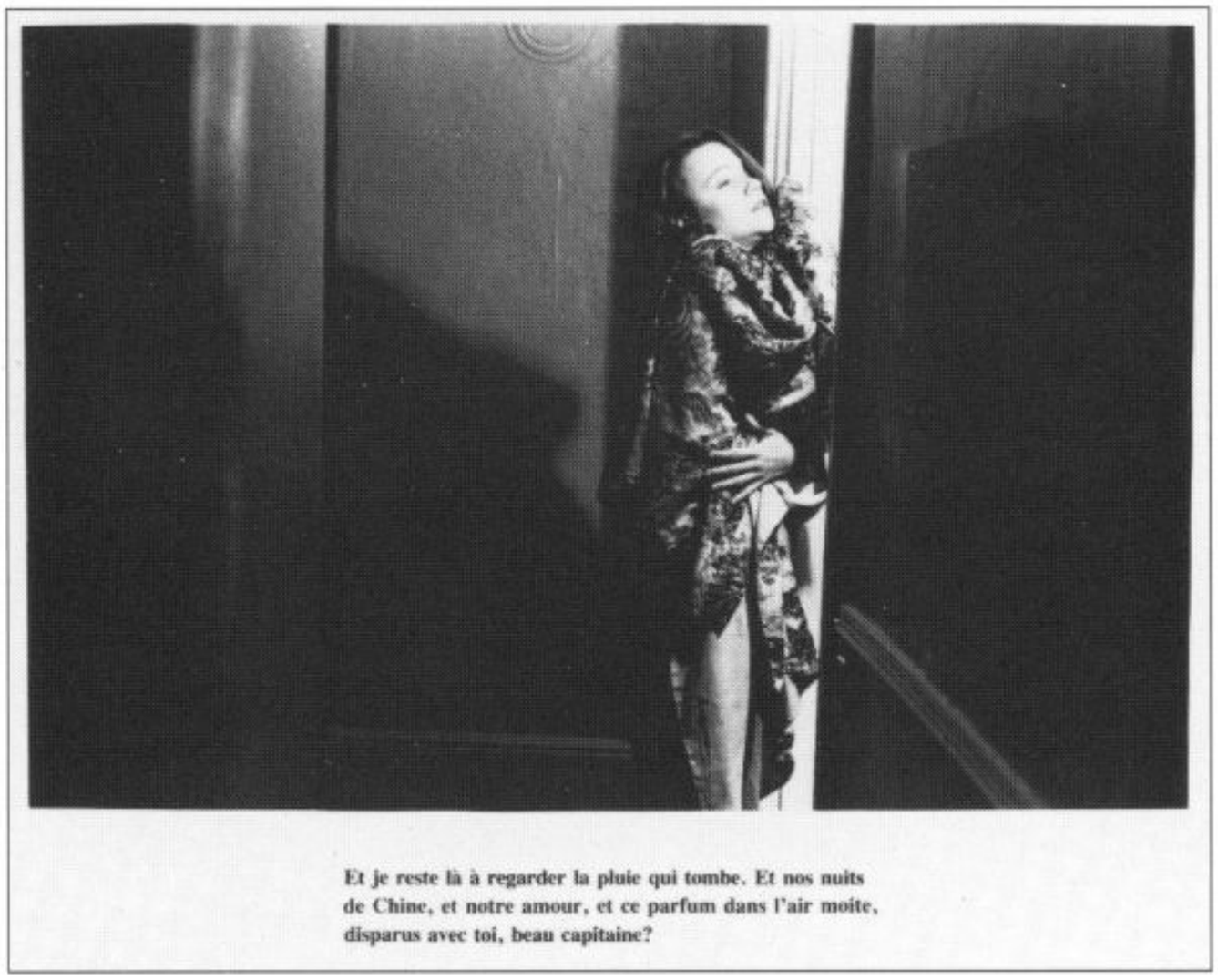
LOUISE ROBERT *N° 276*, 1975. Mine de plomb et crayon gras sur papier. 76 x 56,5 cm. Legs René Payant.
Collection : Musée d'art contemporain de Montréal



MICHEL LAGACÉ *Dessin n° 180*, 1977. Fusain, mine de plomb, ruban-cache, pastel et crayon de couleur sur papier. 61 x 91 cm. Legs René Payant.
Collection : Musée d'art contemporain de Montréal

DENIS DEMERS *Corpus naos n° 4*, 1984. Techniques mixtes sur papier. 92 x 115 x 4,1 cm. Legs René Payant.
Collection : Musée d'art contemporain de Montréal

RAYMOND LAVOIE *M et moi*, 1983. Acrylique sur toile. 178 x 264,4 cm.
Legs René Payant.
Collection : Musée d'art contemporain de Montréal



RAYMONDE APRIL *Sans titre*, 1979. (2e d'une série de 3 photographies).
Épreuve argentique, 5/10. 40,6 x 50,8 cm. Legs René Payant.
Collection : Musée d'art contemporain de Montréal

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE MONTRÉAL