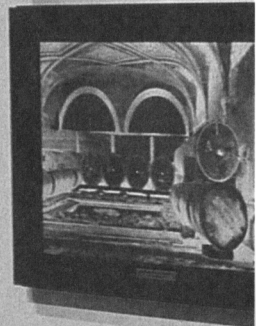
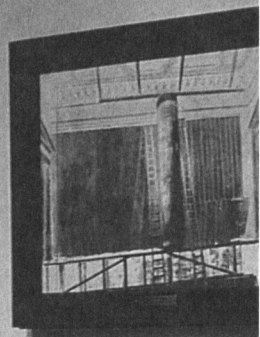

Monuments
Dominique Blain

CARNET ÉDUCATIF POUR
L'EXPOSITION **DOMINIQUE
BLAIN.**
MONUMENTS
SUR LES RAPPORTS ENTRE
L'ART ET LA GUERRE

GALERIE DE L'UQAM

2004

1. BIOGRAPHIE DE L'ARTISTE

Dominique Blain est née à Montréal en 1957. Elle vit à Montréal. Elle travaille dans le créneau particulier de l'art qualifié de *politique*. Son principal champ de réflexion et d'investigation comprend les rapports sociaux, les institutions politiques et les idéologies qui ont marqué le XXe siècle et façonnent encore le monde aujourd'hui. Elle ausculte le présent à la lumière d'un passé perpétuellement documenté et envisage les ambivalences de l'humain. Son œuvre *Monuments* s'inscrit au cœur d'une démarche élaborée au moyen d'images témoins des cent dernières années, extraites du champ documentaire pour être livrées au regard contemporain. Ces images du passé sont soumises à des transformations matérielles, sémantiques et symboliques et se retrouvent stratégiquement intégrées à des objets trouvés ou créés de toutes pièces par l'artiste.

Dominique Blain a exposé au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Australie. Elle a participé entre autres à la Biennale de Sydney en 1992 et à d'importantes expositions collectives à la Kunstverein de Francfort, au Stedelijk Museum d'Amsterdam et au Louisiana Museum de Copenhague. Le Arnolfini de Bristol a organisé une exposition itinérante de ses œuvres dans cinq institutions du Royaume-Uni en 1997–1998. Au même moment, le Musée national des beaux-arts du Québec lui consacrait une exposition majeure qui fut présentée, outre à Québec, au Ansel Adams Center de San Francisco et à la Sala 1 à Rome. L'artiste participait en 1998 à l'exposition internationale *Artranspennine*, avec *Chorus*, installation exposée au Museum of Science and Industry de Manchester, en Angleterre. Elle a exposé à deux reprises à la Galerie de l'UQAM : *Cartographies variables* en 1993 et *Are You Talking to Me? Conversation(s)* en 2003. Elle réalise en ce moment une œuvre qui sera intégrée à l'architecture de la Grande Bibliothèque du Québec.

2. RENSEIGNEMENTS SUR L'ŒUVRE

Monuments, 1997–1998

Bois, corde, métal et émulsion sur film

Sculpture : 428 × 704 × 81 cm

Douze photographies : entre 77 × 110 cm et 201 × 149 cm

Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Monuments réunit deux types d'objets : une série de 12 photographies aux dimensions variées et une très volumineuse caisse faite de vieilles planches, entourée de cordages et solidement campée au centre de la galerie. Cette caisse est une réplique de celle ayant servi au transport de *L'Assomption* de Titien, du musée de l'Académie à Venise, vers des abris successifs où elle a été cachée pour assurer sa protection pendant la Première Guerre mondiale (1914–1918). La caisse suggère la présence du célèbre tableau.

Les photographies témoignent quant à elles du sauvetage de plusieurs œuvres appartenant à des collections vénitienes. Elles ont pour titre : *La Descente des chevaux de Saint-Marc*, *L'Assomption du Titien aux portes de l'Académie*, *L'Assomption transportée sur les eaux*, *Le Convoi de L'Assomption au pont de bateaux d'Ostiglia*, *Le Transport de L'Assomption du Titien*, *La Descente d'une toile du Tintoret à la Scuola di San Rocco*, *Les Peintures de la salle du grand conseil au Palais des Doges*, *La Crucifixion du Tintoret à la Scuola di San Rocco*, *Le Transport de Paradis du Tintoret*, *L'Ensevelissement des statues à l'église San Giovanni et San Paolo*, *Le Transport des chevaux de Saint-Marc*.

Ces *tableaux photographiques* arborent un aspect fantomatique qui atteste leur origine – des documents photographiques anciens imprimés dans un livre, rephotographiés et considérablement agrandis au point où la résolution de l'image s'en voit quelque peu altérée; en revanche, ils présentent de nombreuses analogies avec la peinture, par leur mode de composition élaboré dans l'esprit des tableaux religieux et par leur insertion dans des encadrements ouvragés.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE : UN LIVRE DE 1917

Les 12 photographies, présentées comme des tableaux se côtoyant sur les murs d'un musée, sont tirées d'une source contemporaine des événements : *Les monuments italiens et la guerre*, livre publié en 1917 par le Bureau spécial du ministère de la Marine d'Italie et signé Ugo Ojetti. Le but de l'ouvrage était de sensibiliser les populations aux démarches de sauvetage du patrimoine. Les reproductions témoignent de la destruction de plusieurs monuments italiens pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout des efforts déployés pour protéger les plus grands chefs-d'œuvre de Venise.

ŒUVRE DE RÉFÉRENCE : L'ASSOMPTION DE TITIEN

Le tableau a été conçu en 1516 par Titien (c1485–1576) pour le maître-autel de l'église Santa Maria Gloriosa dei Frari à Venise. *L'Assomption* est constitué d'un panneau d'un seul tenant et de dimensions jusque-là inusitées, près de sept mètres de hauteur sur environ trois mètres et demi de largeur. Ce tableau est reconnu comme l'une des plus grandes réalisations de l'artiste, dont la carrière de portraitiste et de peintre d'histoire religieuse est indissociable de Venise et fait de lui un des plus grands maîtres de la peinture italienne au 16e siècle.

3. DÉFINITIONS ET MOTS-CLÉS

INSTALLATION — Catégorie d'œuvres multidimensionnelles qui empruntent à plusieurs disciplines (peinture, sculpture, photographie, vidéo, son, etc.), qui sont conçues ou adaptées à un lieu et qui impliquent que le spectateur se déplace pour en découvrir toutes les composantes.

MONUMENT — Les monuments sont, selon la plupart des dictionnaires, des ouvrages destinés à perpétuer le souvenir

de quelqu'un ou de quelque chose et peuvent avoir, à des degrés divers, une valeur artistique, religieuse, politique, symbolique.

PATRIMOINE — La notion de patrimoine, omniprésente aujourd'hui et promue au dogme de valeur universelle, possède des traits changeants selon le contexte de son usage ; elle évoque le bien d'héritage, la valeur d'authenticité de certains objets, le respect et la commémoration des traditions, un cadre réglementaire et législatif, une architecture de réemploi, un projet de développement culturel et, pour certains, la production actuelle d'artefacts. (Dominique Poulot, *Patrimoine et musées. L'institution de la culture*, Paris, Hachette, 2001, p. 3)

LE POLITIQUE DANS L'ART — Cette expression renvoie à des pratiques artistiques qui témoignent des enjeux politiques du monde tels que la guerre, les abus de pouvoir, la consommation, le fanatisme, le racisme, etc.

MOTS-CLÉS : mémoire, identité, civilisation, communauté, propriété collective, culture universelle, symbole, emblème, beauté, fragilité, tradition, souvenir, héritage, authenticité, respect, pillage, commerce illicite, dépossession, disparition, destruction, reconstruction, restitution de biens culturels, conventions internationales, prise de conscience, geste, responsabilité, etc.

4. MATIÈRE À RÉFLEXION

QUESTIONS

L'ŒUVRE — — Que contient la caisse de *Monuments*? — —

Pourquoi sauver cette œuvre religieuse? — — Qu'est-ce qui se révèle à l'intérieur des photographies? Pourrions-nous en faire le récit? — —

Quelle est la portée historique de l'œuvre? — —

Quelle est la signification des gestes faits par les Italiens pour la protection des œuvres à Venise? — — Cette même mobilisation serait-elle possible ici et à notre époque? Y participeriez-vous?

L'ARTISTE — — Que recherche l'artiste qui intègre une dimension politique à son œuvre ? — — Le travail de l'artiste qui se penche sur le passé et qui utilise des archives se rapproche-t-il de celui de l'historien ? — — Entre le discours de l'historien et celui de l'artiste, où se trouve la fiction ? La vérité ?

LE PATRIMOINE — — Quelles sont les principales causes de la destruction des objets de mémoire ? — — Que détruit-on au juste quand on détruit des œuvres d'art ? — — À quoi servent les monuments ? — — Quelle est l'étendue des significations du terme patrimoine ? — — À qui incombe la responsabilité de protéger le patrimoine ? — — Vous considérez-vous comme une personne engagée ? — — Qu'est-ce qui mériterait d'être sauvé aujourd'hui si une guerre survenait ? — — Parmi votre patrimoine personnel, que sauveriez-vous en premier ?

LE MUSÉE — — Le musée est un lieu de mémoire. Quelle est la relation entre mémoire et histoire ? — — En temps de guerre, en quoi consiste le rôle du musée ? — — Les collections des musées proviennent souvent de trésors de guerre. Devrions-nous les rendre aux pays vaincus ? (Exemples : les frises du Parthénon à Athènes ou les biens volés par les nazis.)

LES MÉDIAS — — Quel est le rôle des médias dans la sauvegarde du patrimoine ? — — Qu'est-ce qui différencie un artiste qui s'intéresse à l'actualité et un journaliste ?

THÈMES

SUR L'ART : la nature de l'objet (caisse) par rapport à l'histoire de l'art et aux pratiques actuelles ; la notion de citation parodique de l'histoire sainte et de l'histoire de l'art ; l'intérêt pour les documents d'archives en art ; la relation photographie-peinture-sculpture-architecture dans l'œuvre

SUR LE PATRIMOINE : le sort des symboles humains et du patrimoine culturel en temps de guerre ; la notion d'identité collective (volonté politique de détruire) ; le trafic et le pillage des biens culturels ;

l'évocation des conflits et gestes destructeurs du XXe siècle

SUR LE MUSÉE : le rôle du musée quant à la préservation des biens culturels; l'implication potentielle des musées en matière de trafic de biens culturels; le sort des œuvres reconnues pillées; la constitution de la mémoire collective par le musée; le musée et l'exposition de l'art contemporain

SUR L'ÉTHIQUE : le sauvetage des populations versus celui des patrimoines; la responsabilité de l'État, des intellectuels, des artistes et des citoyens

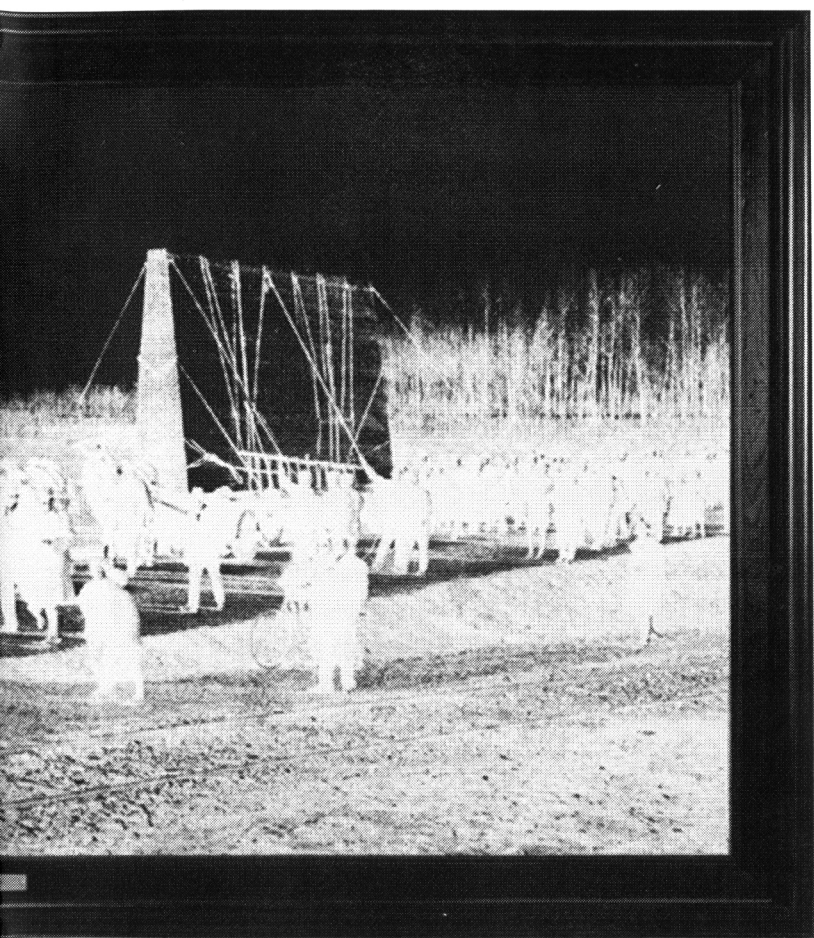
SUR LE POLITIQUE : les motifs et modes d'engagement; le pouvoir de l'art et des initiatives citoyennes face à la guerre et aux injustices; les rapports entre l'art et la (le) politique

La Descente des chevaux de Saint-Marc, émulsion sur film mat, 189 × 149 cm

Le Transport de L'Assomption du Titien, émulsion sur film mat, 147,5 × 269,5 cm

EDUCATIONAL GUIDE TO THE EXHIBITION
DOMINIQUE BLAIN.
MONUMENTS
ART IN THE CONTEXT
OF WAR

GALERIE DE L'UQAM

2004

1. BIOGRAPHY OF THE ARTIST

Dominique Blain lives in Montreal, where she was born in 1957. She works in the realm of political art, focusing her thinking and questioning on the social relationships, ideologies and political institutions that defined the twentieth century and still shape the world today. She examines the present in the light of a permanently documented past and contemplates human ambivalence. Her installation piece *Monuments* is in keeping with a practice that exposes documentary images from the past hundred years to the contemporary gaze. The artist subjects these images from the past to material, semantic and symbolic transformations, strategically incorporating them into found objects or objects she pieces together herself.

Dominique Blain has exhibited in Canada, the United States, Europe and Australia. She participated in the 1992 Sydney Biennial

and has also taken part in large group exhibitions at the Kunstverein, Frankfurt, the Stedelijk Museum, Amsterdam, and the Louisiana Museum, Copenhagen, among others. Arnolfini, a contemporary art centre in Bristol, England, organized a travelling exhibition of her works at five institutions in the United Kingdom in 1997–1998. At the same time, the Musée national des beaux-arts du Québec devoted a major exhibition to her that was shown at the Ansel Adams Center in San Francisco and Sala 1 in Rome, as well as in Quebec City. In 1998, she took part in the international exhibition *Artranspennine* with *Chorus*, an installation exhibited at the Museum of Science and Industry in Manchester, England. Her work has been shown at the Galerie de l'UQAM on two occasions: *Cartographies variables*, in 1993, and *Are You Talking to Me? Conversation(s)*, in 2003. She is currently creating a work to be integrated into the architecture of the Grande Bibliothèque du Québec.

2. INFORMATION ABOUT THE WORK

Monuments, 1997–1998

Wood, rope, metal and emulsion on film

Sculpture: 428 × 704 × 81 cm

Twelve photographs: 77 × 110 cm (smallest); 201 × 149 cm (largest)

Musée national des beaux-arts du Québec Collection

Monuments combines two types of objects: a series of twelve photographs of various dimensions and a huge crate made of old boards, tied up in rope and planted squarely in the centre of the gallery. The crate is a replica of the one used for transporting Titian's *Assumption* from the Academy in Venice to the successive hiding places where it was sheltered during World War I (1914–1918). The crate suggests the presence of this famous painting.

The photographs document how a number of works from Venetian collections were safeguarded. The titles of the photographs are

Taking Down the Horses of San Marco; Titian's Assumption at the Doors of the Academy; The Assumption Transported on the Water; The Convoy of The Assumption at the Boat Bridge at Ostiglia; Transporting Titian's Assumption; Taking Down a Canvas by Tintoretto at the Scuola di San Rocco; The Paintings of the Great Council Hall at the Doge's Palace; Tintoretto's Crucifixion at the Scuola di San Rocco; Transporting Tintoretto's Paradise; The Entombment of Statues of the Church of Santi Giovanni e Paolo; Transporting the Horses of San Marco.

The ghostly air of these *photograph-paintings* is due to their origin as old photographs, rephotographed from a book and enlarged to the point where their resolution has considerably deteriorated. They also present analogies with painting: their compositions are in the style of religious subjects, and they are framed in wooden mouldings.

RELATED PUBLICATION: A BOOK PUBLISHED IN 1917

The twelve photographs, hung side by side like paintings on the walls of a museum, are from a source contemporary with the events – a book entitled *I monumenti italiani e la guerra* [Italian Monuments and the War], by Ugo Ojetti, published in 1917 by the Ufficio speciale del Ministero della marina. The book's purpose was to make people aware of the heritage preservation measures that were being taken. Some of its reproductions attest to the destruction of Italian monuments during World War I, but for the most part, they depict the efforts to protect Venice's greatest masterpieces.

RELATED ARTWORK: *THE ASSUMPTION* BY TITIAN

One of the greatest masters of sixteenth-century Italian painting, Titian (about 1485–1576) created *The Assumption* in 1516 for the high altar at the Church of Santa Maria Gloriosa dei Frari in Venice. The painting is on a single panel nearly seven metres tall and about three and a half metres wide – dimensions almost unheard of at the time. It is considered one of the greatest works of an artist whose career as a painter of portraits and religious scenes is inextricably linked with Venice.

3. DEFINITIONS AND KEYWORDS

INSTALLATION — A class of multifaceted works that employ various mediums (painting, sculpture, photography, video, sound, etc.), are specially conceived for, or adapted to, a specific site and require the spectator to move around in order to view all their components.

MONUMENT — Monuments are intended to perpetuate the memory of someone or something. They may display varying degrees of artistic, religious, political and symbolic value.

HERITAGE — The notion of heritage is all-pervasive nowadays and has been elevated to the status of universal dogma. Its definition varies from context to context: it may refer to an inheritance, the authenticity value of certain objects, respect for and commemoration of tradition, a regulatory legal framework, the refurbishing of buildings and reincorporation of existing architectural elements, cultural development projects and, according to some, the current production of artifacts. (See Dominique Poulot, *Patrimoine et musées. L'institution de la culture* [Paris: Hachette, 2001], p. 3.)

POLITICAL ART — Political art encompasses artistic practices dealing with world political issues, such as war, the abuse of power, consumerism, fanaticism and racism.

KEYWORDS: memory, identity, civilization, community, collective property, universal culture, symbol, emblem, beauty, fragility, tradition, heritage, authenticity, respect, pillage, spoliation, illicit trade, dispossession, disappearance, destruction, reconstruction, restitution of cultural property, international agreements, awareness, gesture, responsibility, and so forth.

4. THINGS TO THINK ABOUT

QUESTIONS

- ARTWORKS** — — What does the crate in *Monuments* contain? — — Why save this religious work? — — What is revealed by the photographs? Can we reconstruct their story? — — What are the work's historical implications? — — What is the significance of the measures the Italians took to protect Venice's artworks? — — Would a similar mobilization be possible here in our time? Would you participate?
- ARTISTS** — — What are artists who give their work a political dimension looking for? — — Does the work of an artist who focuses on the past and uses archival material resemble that of a historian? — — Where does fiction fit in between the historian's and the artist's discourse? Where does reality fit?
- HERITAGE** — — What are the main motives behind the destruction of objects of memory? — — Just what is it that one destroys in destroying an artwork? — — What purpose do monuments serve? — — What is covered under the meanings of the term "heritage"? — — Whose responsibility is it to protect our heritage? — — Do you consider yourself politically involved? — — What would deserve to be saved in the event of war today? — — What would you save first from your personal heritage?
- MUSEUMS** — — Museums are a place of memory. What is the relationship between memory and history? — — What is the museum's role in wartime? — — Museum collections often contain the spoils of war. Should this material be returned to defeated countries? (The friezes from the Parthenon in Athens, for example, or goods looted by the Nazis.)
- THE MEDIA** — — What is the role of the media in safeguarding heritage? — — What distinguishes an artist who is interested in current events from a journalist?

THEMES

- ON ART:** the nature of the object (crate) in relation to art history and current artistic practices; the notion of quotations that parody religious history and art history; the interest in archival documents on the part of artists; the relationship of photography-painting-sculpture-architecture in the work.
- ON HERITAGE:** the fate of human symbols and cultural heritage in wartime; the notion of collective identity (the political will to destroy); trafficking and plundering cultural property; the conflicts and destructive acts of the twentieth century.
- ON MUSEUMS:** the role of the museum in preserving cultural property; museums' potential involvement in the trafficking of cultural properties; the fate of works recognized to have been spoliated; the constitution of the collective memory by museums; museums and the exhibition of contemporary art.
- ON ETHICS:** safeguarding people versus safeguarding heritage objects; the responsibility of the state, intellectuals, artists and citizens.
- ON POLITICS:** the motives and means of engagement; the power of art and citizens' initiatives in the face of war and injustice; the relationship between art and politics.

Pour des sources plus complètes sur Dominique Blain, l'œuvre *Monuments* et les points de réflexion soulevés ici, vous pouvez consulter le catalogue de l'exposition : Déry, Louise, Georges Leroux, Anne-Marie Ninacs et John R. Porter, *Monuments. Considérations sur l'art et la guerre autour d'une œuvre de Dominique Blain*. Montréal, Galerie de l'UQAM, 2004.

L'exposition, la publication, la brochure et les activités éducatives ont été rendues possibles grâce au soutien financier du Conseil des Arts du Canada et du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre du Programme Consolidation des arts et du patrimoine canadiens.

For further discussion of Dominique Blain, *Monuments* and the questions raised here, see Louise Déry, Georges Leroux, Anne-Marie Ninacs and John R. Porter, *Monuments: Considérations sur l'art et la guerre autour d'une œuvre de Dominique Blain*, exhibition catalogue (Montreal: Galerie de l'UQAM, 2004).

The exhibition, catalogue, brochure and educational activities were made possible by funding from the Canada Council for the Arts and the Minister of Canadian Heritage under the terms of the Canadian Arts and Heritage Sustainability Program.

Présentée à la Galerie de l'UQAM, à Montréal, du 26 février au 3 avril 2004, l'exposition *Dominique Blain. Monuments* a été produite par la Galerie de l'UQAM, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec.

Rédaction des textes : Louise Déry, Audrey Genois, Maxime Lafleur

Commissariat de l'exposition : Louise Déry

Chargée de projet : Audrey Genois

Collaborateur : Maxime Lafleur

Révision du français : Micheline Dussault

Traduction : Donald Pistoletti

Conception graphique : Emmelyne Pornillos

Impression : Intra Média et Repro-UQAM

Photographies : Patrick Altman et Jean-Guy Kérouac,

Musée national des beaux-arts du Québec

ISBN 2-920325-85-X

Tous droits réservés – Imprimé au Canada

© Dominique Blain, SODART (2004)

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Québec, 2004

Dépôt légal – Bibliothèque nationale du Canada, 2004

Galerie de l'UQAM

Case postale 8888, succursale Centre-Ville

Montréal (Québec)

H3C 3P8 CANADA

Téléphone : (514) 987-8421

Télécopieur : (514) 987-6897

galerie@uqam.ca

www.galerie.uqam.ca

carnet
n°3

