

SPIN

[Spin, exposition de Robbin Deyo au centre d'artistes TRUCK à Calgary, du 21 octobre au 24 novembre, 2011]

Le travail de l'artiste montréalaise Robbin Deyo est marqué par la répétition et encore davantage par le concept de temps comme principe organisateur. Une forme de développement progressive et itérative se retrouve au cœur de sa pratique, qui se déploie sur un mode rationnel et interactif, allant du particulier au général de manière hautement structurée. De plus, puisque des stratégies de répétition fixent ces motifs et mènent à la formation de l'œuvre, le travail inclut la formation et la création de systèmes complexes à partir d'une multiplicité d'interactions relativement simples. Chaque élément de l'œuvre de Deyo répète, à un certain intervalle mathématique et en séquences particulières, et demeure cependant unique dans sa relation au tout. En développant son travail, l'artiste utilise une variété d'outils et de technologies adaptés à la production artistique, incluant ceux qui possèdent en eux-mêmes une qualité « réplétive », comme l'ordinateur. Son travail implique l'utilisation d'outils inusités pour réaliser des motifs comme des emporte-pièces d'époque et des ensembles jouets de spirographes en plastique de différentes tailles et formes, qu'elle continue d'utiliser dans sa production actuelle en dessin, installation et vidéo. Sa pratique comprend des ensembles d'œuvres qui sont des représentations, décoratives ou abstraites, des objets uniques et des multiples produits à la main, des dessins, des peintures, des sculptures et des hybrides de ces différentes formes. Ce qui relie ces œuvres apparemment disparates est un investissement dans des procédés qui peuvent être laborieux et extrêmement exigeants en terme d'effort et de temps.

Avec SPIN, Deyo se tourne vers les procédés méditatifs du dessin au spirographe pour ouvrir un dialogue autour de la rationalité, de l'ordre, de la productivité et même de l'objet lui-même. Sur une période de six mois, l'artiste a commencé à faire de simples dessins au spirographe d'une manière lente et méditative. Son approche était systématique et intentionnelle : jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Deyo s'est créé un passage en spirale vers ce qui pourrait être décrit comme un état délibéré de transe. Remède possible au stress pour certains, forme de rituel pour d'autres, l'approche lente et méditative de Deyo à la technologie et au processus propose une façon autoréflexive de mettre en œuvre un procédé. Assise un crayon à la main pour la majeure partie de la journée, l'artiste en est venue à réaliser chaque variation possible des formes pouvant être produites avec les roulettes du jouet *Super Spirograph* (7905). Son procédé ensorcelant a par la suite conduit à la création des quatre vidéos d'animation image par image, réalisés à partir de dessins, présentés dans SPIN : *SPIN Archive* (2009 – 2011), *Spin* (2011), *Swirl*, et *Rewind* (en cours de réalisation). Chaque vidéo présente une synthèse unique des configurations spatio-temporelles des archives des dessins faisant partie de l'installation. Regardé pendant une séquence de huit images (à 30 images par seconde), *SPIN Archive* est probablement le plus hypnotique des quatre, passant graduellement à travers

l'ensemble des dessins. L'artiste explique que « le lent et répétitif cycle de transformation de l'arrière-plan alors qu'il traverse le spectre chromatique subtil, et le son du crayon griffonnant en cercle à répétition qui l'accompagne, cherche à mettre l'emphase sur les aspects méditatifs de la production des dessins dans ce médium ancré dans le temps. » Les trois autres animations, *Spin*, *Swirl*, et *Rewind* sont beaucoup plus troublantes que la première. *Spin* est un court-métrage animé. D'une durée de près de deux minutes, cette animation est une compression des archives par une superposition organisée des différentes séquences de formes linéaires. Alors que l'œuvre en continu *Swirl* explore les aspects reliés à la durée du dessin au moyen d'un jeu entre la couleur, le mouvement et la transparence, *Rewind* est une vidéo d'une durée de cinq minutes tournée en dans un noir et blanc contrasté plutôt qu'en couleurs, avec une vitesse de 30 images par seconde. L'effet de cette animation est intentionnellement dérangeant et confronte la ou le regardeur dans son expérience perceptuelle d'une manière qui renvoie à l'Op Art des années soixante.

La logique interne de ces séquences d'animation dans *SPIN Archive* était déterminée par l'organisation des dessins en relation à la matrice caractéristique et les systèmes numéraux (de trous) correspondant aux engrenages du Spirographe par lesquels une progression naturelle de transformation/rotation de la forme dessinée survient. Il n'y a aucune autre modification. À un certain niveau, l'installation représente un retour aux origines du cinéma, le genre de production image-par-image artisanale associé aux productions d'animation sur film traditionnelles, mais à un autre niveau, elle démontre aussi un procédé qui souligne l'écran comme tel ainsi que le substrat matériel du dessin animé : les différentes images et séquences, le projecteur, la salle de projection et l'audience. C'est ainsi, entre autres, que la composition temporelle de l'installation se déploie en relation à son contenu visuel et conceptuel. *SPIN Archive* réfère également aux différences fondamentales entre les archives d'objets physiques et les archives d'objets virtuels. Occupant un espace entre les anciennes et les nouvelles technologies médiatiques, elle se positionne aussi quelque part entre les grammaires formelles des dimensions ludiques et minimalistes, toutes deux rappelant la logique culturelle de la fin des années soixante tout en étant l'expression de ce qui est nouveau. Le résultat pour les regardeurs est une plus grande conscience non seulement de la matérialité des projections qu'ils et elles sont en train de regarder, mais aussi de la superposition des moments dans le temps, évidente à travers le processus de production de l'artiste.

Tanya Rusnak

Tanya Rusnak est une artiste interdisciplinaire dont le travail comprend dessin et vidéo, installation, peinture et photographie. Ses projets explorent les enjeux reliés aux concepts d'impermanence et de changement. Elle enseigne dans le programme de dessin de l'Alberta College of Art + Design.