Vies calmées

L'expérience personnelle a souvent été le catalyseur des idées et de la pratique artistiques de Mme Kennedy, ces dernières étant également façonnées par de la recherche et des préoccupations sociales. Les oiseaux, qui ont fait leur première apparition dans ses œuvres en tant que référence à son père peu de temps après la mort

de celui-ci, resurgissent dans la série Nostos Algos, puis dans une nouvelle série de tableaux et d'œuvres issues de techniques mixtes, intitulée Stilled Lives [Vies calmées]. Le catalyseur de cette série était la découverte d'un oiseau mort par son fils lors d'une promenade dans le quartier, qui était la première source d'inspiration de la série Nostos Algos. Avec son jeune fils, les promenades dans le quartier sont devenues des actes de redécouverte pour Mme Kennedy, où « elle a appris à apprécier la force et la beauté des mauvaises herbes qui poussaient dans les fissures du béton. Elle a développé une curiosité quant à la raison pour laquelle on accordait plus de valeur à certaines plantes par rapport à d'autres et pourquoi il semblait être moralement acceptable d'empoisonner les plantes moins désirables avec des produits chimiques. La découverte de l'oiseau était la première expérience de la mort de son fils. Cette expérience a aussi donné un élan à sa sensibilisation à la mesure dans laquelle les citadins sont éloignés de la nature, ce qui lui a poussé à examiner les idées véhiculées dans Stilled Lives. »²

Faisant référence aux natures mortes Vanitas traditionnelles³, la série Stilled Lives présente des images d'oiseaux morts arrangés sur des services de table à côté de porcelaines, de couverts et de linges de table. Présentées sous forme de diptyques et de triptyques, ces œuvres offrent des images d'oiseaux peints avec leurs ombres sur lesquelles sont superposés des dessins de mauvaises herbes gravés sur verre. Les tableaux peints sont accompagnés d'étiquettes ou de panneaux en verre gravé renfermant le nom scientifique des oiseaux et des plantes représentés, ainsi que le chant anthropomorphisé des oiseaux. Dans les représentations de services de table domestiques de l'époque victorienne et les dessins gravés de mauvaises herbes introduites en Saskatchewan, ces œuvres abordent la manière dont les environnements naturels de la province ont été physiquement modifiés par la colonisation européenne au moyen de l'agriculture, de l'industrie et de l'introduction de produits chimiques. Ces images servent à reconnaître la domestication européenne de la terre et de la nature, en abordant l'impact de l'histoire coloniale sur les peuples autochtones ainsi que sur les espèces animales et végétales, surtout les oiseaux migratoires. Mme Kennedy explique:

Tous les oiseaux que j'ai peints sont des oiseaux morts qui ont été victimes de dangers imposés par la vie humaine, comme des vitres de fenêtre, des chats domestiques, des voitures et des câbles électriques. La plupart de ces oiseaux sont morts lorsqu'ils étaient de passage à Regina pendant la période de migration du printemps ou de l'automne. Ces corps immobiles et délicats avaient autrefois volé à des endroits lointains et incroyables.

Les tableaux peints de cette série symbolisent un grand nombre d'enjeux d'actualité qui me préoccupent et qui sont liés au changement de l'environnement naturel engendré par les activités de l'humanité. J'ai imaginé les premiers colonisateurs européens arriver dans les vastes prairies avec des attitudes envers la nature qui allaient à l'encontre des croyances et des valeurs des peuples autochtones. Les chants d'oiseaux au printemps ont dû être un symbole puissant d'espoir pour les premiers colons qui peinaient à survivre aux hivers rigoureux des prairies.

La table devient une métaphore pour l'espace privatisé des rites sociaux et culturels, exigeant une communion sans intermédiaire avec la nature par les corps immobiles des oiseaux silencieux. Les corps sont présentés comme des objets esthétiques, aussi fins et délicats que la porcelaine et le linge de table, mais la réalité de la chair morte et de la terreur ultime de la nature interrompt l'espace sécuritaire et sanitaire de la table.

Les plantes de cette série ont été identifiées comme des mauvaises herbes selon la Noxious Weeds Act de la Saskatchewan, et conformément à la loi, doivent être contrôlées sur toutes les terres privées et publiques. La quasi-totalité des mauvaises herbes est issue de l'Europe ou de l'Eurasie et arrive à croître pleinement en Amérique en l'absence d'inhibiteurs naturels. Le fait de labourer la terre avec une charrue a permis à ces plantes d'envahir la région, déclenchant ainsi la guerre chimique entre les mauvaises herbes et les producteurs agricoles.

Les panneaux de texte de style musée qui sont associés à chaque « service de table » font référence à l'autorité de la science occidentale et rappellent la période de l'histoire pendant laquelle nos ancêtres sont venus explorer, nommer et réclamer ce continent. J'ai commencé à voir une tendance en matière de déplacement qui peut être tracée par l'histoire de ces vies éteintes. La première vague migratoire d'est en ouest d'immigrants, de cargaisons, de graines, de bétail et de volaille est présentée en opposition aux déplacements nord-sud d'oiseaux migratoires. Dans le livre bien connu, Printemps silencieux, Rachel Carson décèle un lien indisputable entre les produits chimiques à usage domestique, industriel et agricole et le déclin généralisé de la population d'oiseaux chanteurs. Marsha Kennedy

¹Cette série d'œuvres était en tournée à travers la Saskatchewan et l'Ouest canadien, faisant l'objet de deux expositions individuelles, soit *Images From the Edge*, qui était présentée à l'Art Gallery of Swift Current (1997) et à la Little Gallery à Prince Albert, en Saskatchewan (1999), et *Stilled Lives*, qui était présentée à la MacKenzie Art Gallery (1999), à la Moose Jaw Museum & Art Gallery (2000), à la Art Gallery of Southwestern Manitoba à Brandon, au Manitoba (2000) et à la Medicine Hat Museum & Art Gallery à Medicine Hat, en Alberta (2001).

iiReid, Chris (2000). Stilled Lives, Catalogue d'exposition, Brandon: Art Gallery of Southwestern Manitoba.
iiiConnue principalement comme un genre artistique hollandais populaire de la période baroque (vers 1585-1730), la Vanitas est étroitement liée à l'idée de memento mori (« souviens-toi que tu mourras », en latin) en peinture. Renfermant des images symboliques, les peintures Vanitas rappellent la dure réalité que nous allons mourir, que tout est impermanent et que par conséquent, nous devrions réfléchir à nos passe-temps et à nos pratiques quotidiennes. Les natures mortes Vanitas nous montrent la futilité de nos passe-temps terrestres devant notre existence mortelle.