

ARBORESCENCES

Arborescences

La nature travaille dans le fond des abîmes ténébreux et souterrains, comme elle rit et verdoie sur sa surface.

Sébastien Mercier, extrait de *Journal*, 1795

Tout à coup formellement simplifiées, désincarnées, les allusions au corps physique — plus largement, au corps affectif ou psychique tel que pressenti dans *Cœur rose* ou dans l'immense crâne radieux de *Vanitas: memento mori*¹¹ (cat. 34) porteur d'une implacable mise en garde (souviens-toi que tu vas mourir) — ne sont plus ici que sourdes pulsations, résonnances et ramifications abstraites. La vie, non plus la disparition et la mort, en est le propos central.

Depuis 2002, Bill Vincent se concentre en effet sur les arborescences biologiques et végétales, élaborant une sorte de topographie complexe des forces vitales et régénératrices insoupçonnées qui nous animent et nous entourent. Systèmes racinaire, neuronal, sanguin et pulmonaire, nervures et rhizomes confondus, ramènent ainsi à l'idée de réseaux nourriciers, de véhicules de vie, de transmetteurs d'énergie, de pensée et de conscience.

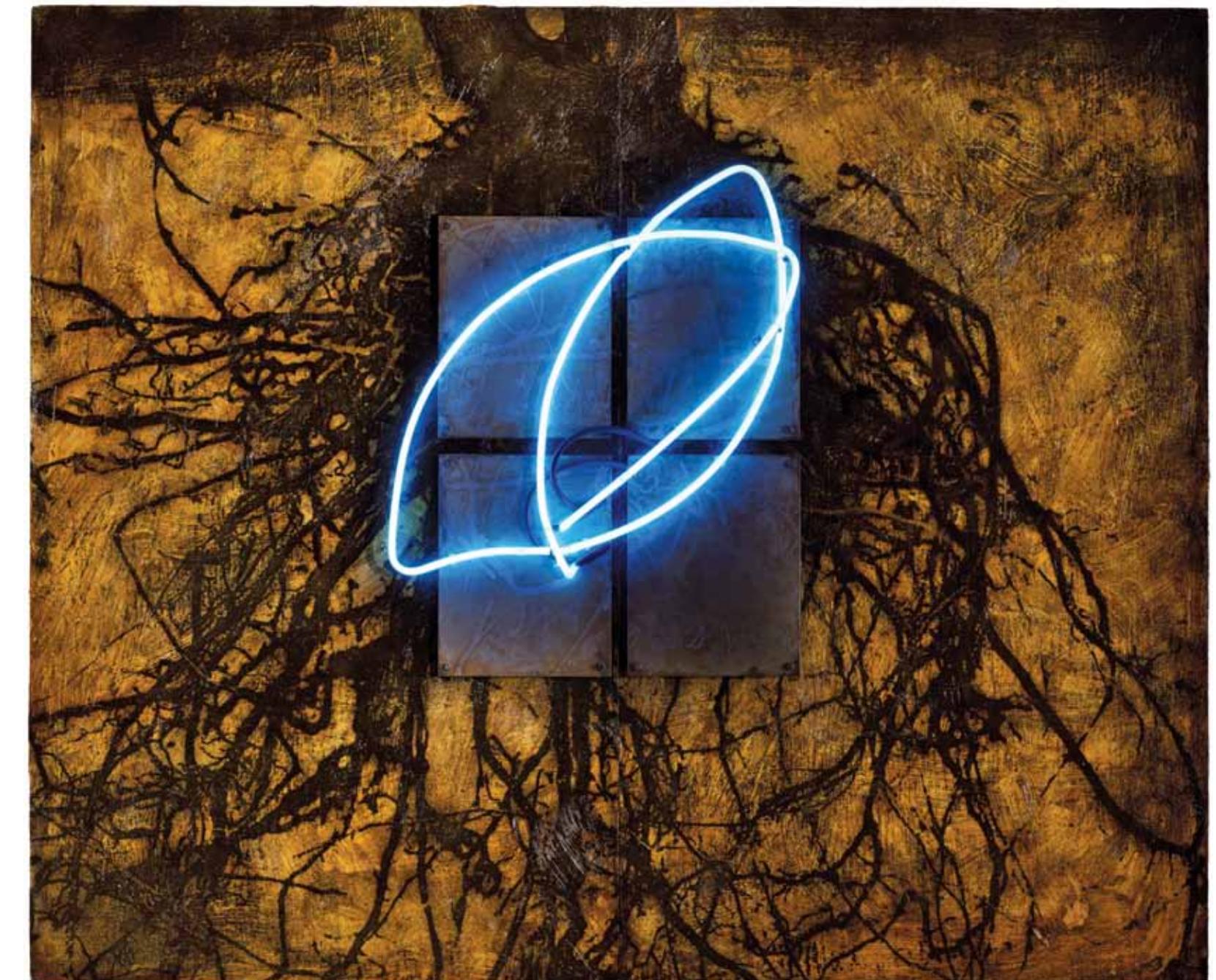
Arborescences

Nature works in the depths of dark underground chasms, as it laughs and turns green on the surface.

Sébastien Mercier, *Journal* excerpt, 1795

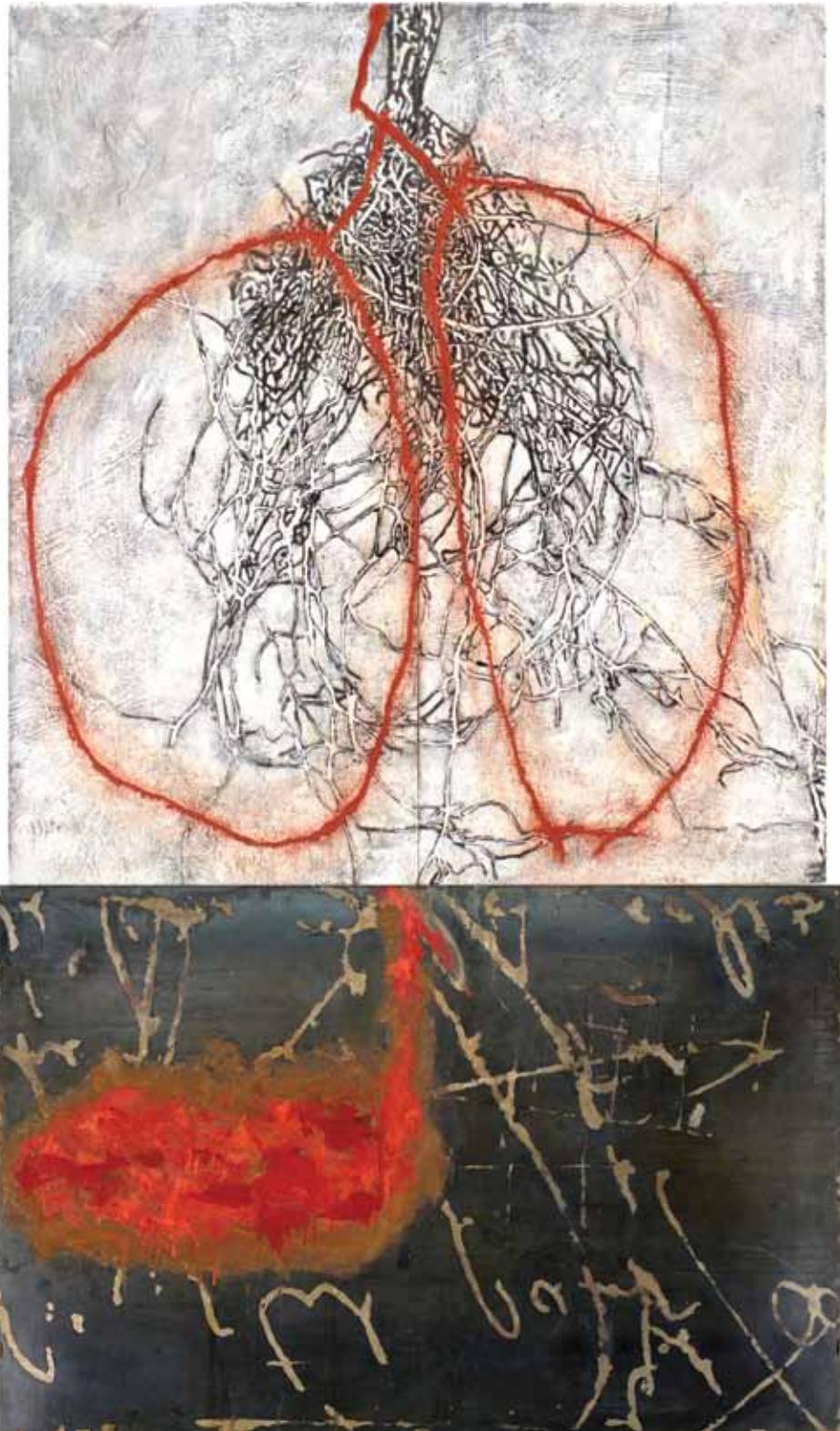
Suddenly formally simplified and disembodied allusions to the physical body — more broadly to the emotional or psychic body as sensed in *Cœur rose* or in the huge radiant skull of *Vanitas: memento mori* (cat. 34), the carriers of a pitiless warning (remember that you will die) — are no more than dull pulsations, resonances and abstract ramifications. Life, not disintegration and death, is the central theme.

Since 2002, Bill Vincent has been focussing on biological and plant arborescences, developing a sort of complex topography of unsuspected vital and regenerating forces that drive and surround us. Systems of roots, neural pathways, blood vessels, lungs, ribs and rhizomes come together, evoking the idea of nourishing networks, vehicles of life, transmitters of energy, thought and consciousness.

11 Associé aux représentations de la mort (crâne, squelette), la locution latine *memento mori* fut également reprise en tant que thème particulier dans l'art chrétien, au même titre que la *danse macabre* et la *vaniété*.

11 *Memento mori* is a specific genre in Christian art, featuring representations of death (skull, skeleton), as do *danse macabre* and *vanitas*.

100

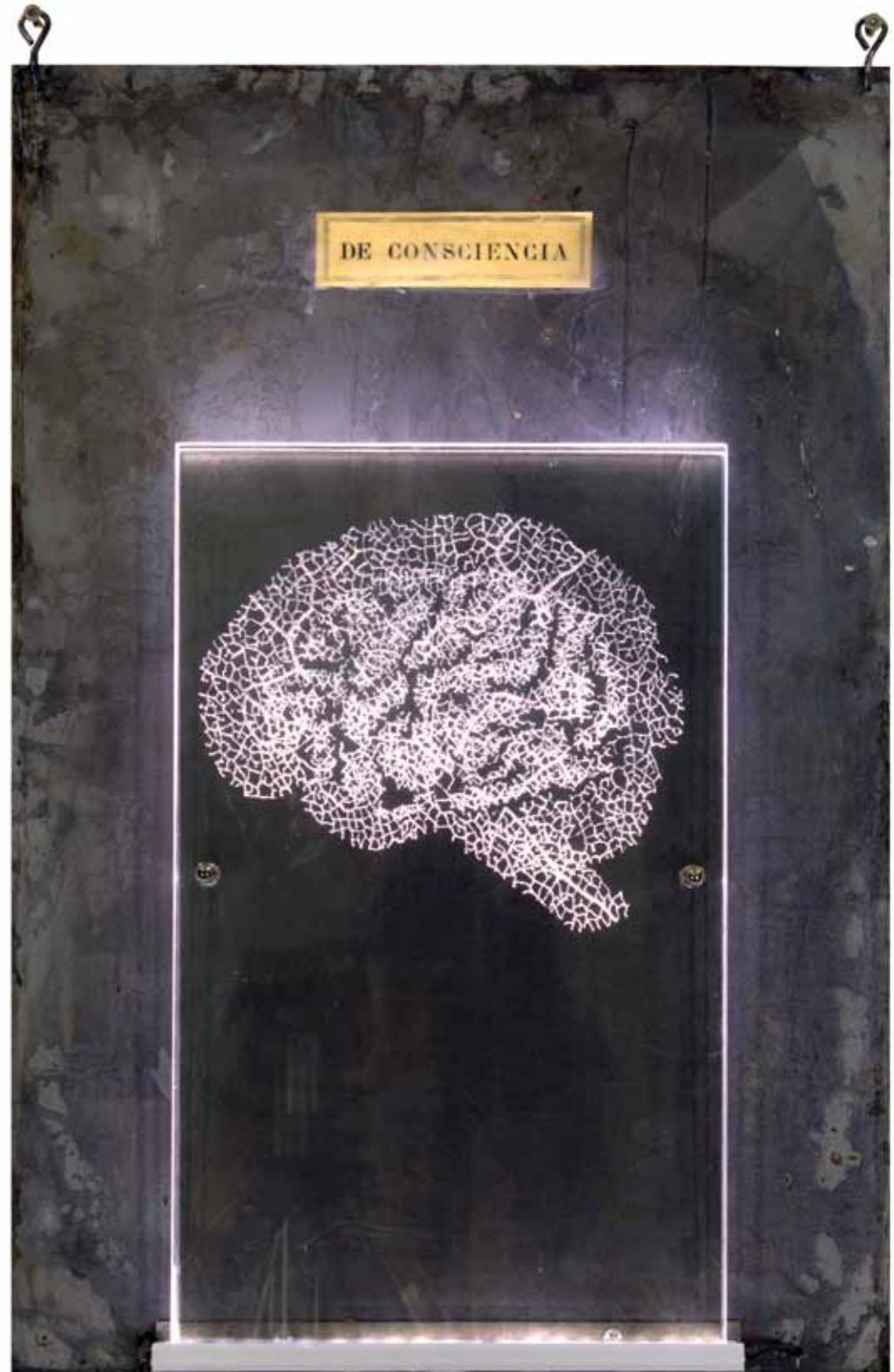
Cat. 36 *Red Tubers*, 2004. Acrylique sur bois gravé, acier oxydé / acrylic on carved wood, oxidized steel, 257 x 148 cm.

Devenues icônes surdimensionnées, les racines hirsutes de la série *Groundings* (2002-2008) captent dans l'insondable obscurité de la terre, l'eau, les minéraux et les nutriments essentiels à la vie qui s'épanouit en surface. Ces «paysages sous la surface visible», comme il les appelle si justement, tout en nuances ocrees brossées à larges mouvements, signifient les origines, la germination, la croissance, le devenir... Dans *Blue Seed* (cat. 35), sans conteste une œuvre majeure, l'artiste ne peine-t-il pas à contenir cet enchevêtement organique à l'intérieur de l'espace du tableau? Il le veut expansif, gravé à traits sombres à même le support de bois, éclairé en son cœur par un double cercle au néon figurant une semence.

À la fois symboles d'enracinement et d'élévation, les arbres de la toute récente série *Bifurcations*, débutée en 2013, imposent par ailleurs leur appartenance aux deux mondes: souterrain et aérien. Rappelant des torses humains, leur tronc tortueux dénudé, leurs blessures de croissance et leurs branches amputées, implorant le ciel, attestent d'un dur combat pour la survie. De la même trempe aguerrie que les «estropiés, moitié chair, moitié bois, affublés de béquilles»¹² de la *Suite flamande* et que les *Crackflowers* élaborés précédemment, ces résistants solitaires doivent leur morphologie particulière aux conditions rencontrées dans des environnements inhospitaliers. L'établissements entourant la maison de campagne de l'artiste à Saint-Jean-Port-Joli et les allées urbaines bordées d'arbres de Québec sont les lieux de tels faits d'armes contre les éléments naturels, la pollution, la maladie.

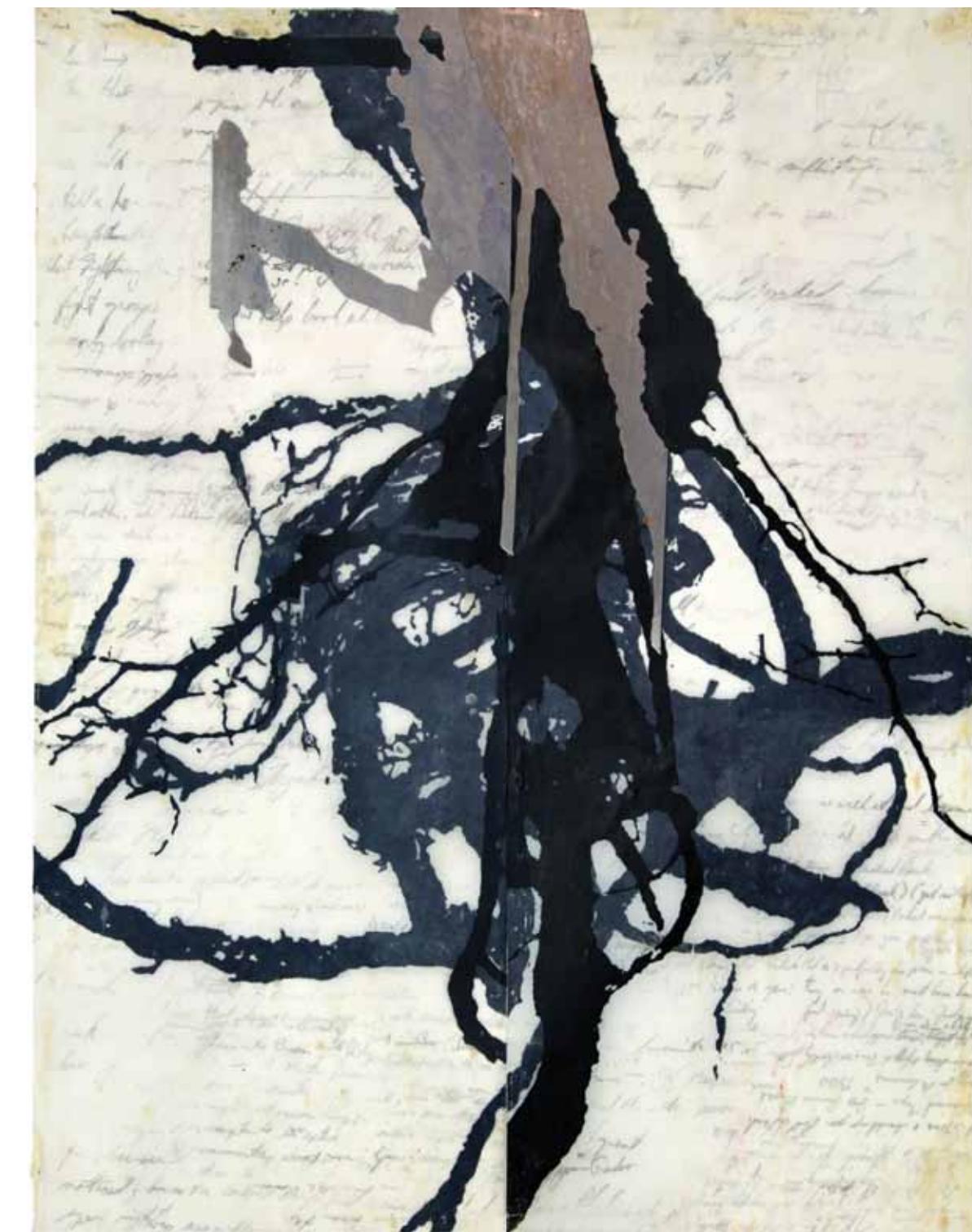
Having become oversized icons, the shaggy roots of the *Groundings* series (2002-2008) capture the unfathomable darkness of the land, water, minerals and nutrients essential to the life flourishing on the surface. These "landscapes beneath the visible surface", as he aptly calls them, in shades of ochre applied with broad strokes, signify origins, germination, growth, the future. In *Blue Seed* (cat. 35), without question a major work, does the artist try to contain this organic tangle within the picture space? He wants it to be expansive, dark features engraved directly on the wood panel and lit up in the centre by a double neon circle of seeds.

Both symbols of rootedness and elevation, the trees in the very recent series *Bifurcations*, begun in 2013, impose their belonging to two worlds – underground and aerial. They are reminiscent of human torsos with bare twisted trunks, their wounds of growth and their amputated branches imploring the sky, attesting to a tough fight for survival. From the same seasoned caliber as the "cripples, half flesh - half wood, saddled with crutches"¹² of *Suite flamande* and *Crackflowers* described earlier, these resistant solitaires owe their morphology to harsh environmental conditions. The maple forest surrounding the artist's country home in Saint-Jean-Port-Joli and the urban tree-lined streets of Quebec City are the locations of such feats of resistance against the elements, pollution and diseases.

102

Cat. 37 *De Consciencia*, 2013. Gravure sur plexiglas, acier, DEL / carved plexiglas, steel, LED, 61 x 41 x 4 cm.

Cat. 38 *Rhizogram*, 2008. Gravure sur bois, monotype, acier, cire d'abeille, transferts d'images / woodcut, steel, beeswax, image transfer, 115 x 89 cm.

103

104

Cat. 39 *Pink Root*, 2008. Acrylique sur bois, goudron, cire, acier oxydé sur bois / acrylic, tar, wax, oxidized steel on wood, 130 x 183 cm.

Cat. 40 *Etude de tronc n°1*, 2013. Graphite sur papier / graphite pencil drawing on paper, 57 x 77 cm.

105

106

Cat. 41 *Sciatica*, 2013. Acrylique, médium mixte et graphite sur bois / acrylic, mixed medium and graphite pencil on paper, 97 x 122 cm.

107

Cat. 42 *Silver Maple*, 2013. Acrylique, graphite, feuille d'argent sur bois / acrylic, graphite pencil and silver leaf on wood, 98 x 113 cm.

Sous la mince armure de *Silver Maple* (cat. 42), combinant peinture, collage et dessin au graphite rehaussé à la feuille d'argent, se cachent des cicatrices indélébiles. Ailleurs, d'autres rehauts en rouge vermillon donnent l'impression d'entailles et de plaies vives sur l'écorce. Réunissant toutes les composantes symboliques et physiques qui renforcent la signature de Bill Vincent, *Red Tubers* (cat. 36) et *Sciatica* (cat. 41) offrent des synthèses éloquentes de la production des dix dernières années.

Plus que jamais en pleine maîtrise de son art, l'artiste met à profit un vocabulaire riche et des moyens visuels inédits (éclairage au néon et avec des DEL¹³, plexiglas gravé, impression sur plaque d'acier et procédé d'oxydation), multipliant les interventions dans une même œuvre, à la fois par la gravure, la peinture et le dessin, en bas-relief ou en tableau-sculpture. Des fragments de textes souvent indéchiffrables, extraits d'archives personnelles, ajoutent au mystère des surfaces habitées et scarifiées qui, comme des palimpsestes, s'ouvrent à d'infinites lectures sur la condition humaine, l'environnement, l'identité...

13 DEL (diodes électroluminescentes).
LED (light-emitting diode).

Indelible scars hide beneath the thin armour of *Silver Maple* (cat. 42), combining paint, collage and graphite illuminated with silver leaf. Elsewhere, vermillion highlights suggest nicks and open wounds on the bark. Bringing together all the symbolic and physical components that enhance the signature of Bill Vincent, *Red Tubers* (cat. 36) and *Sciatica* (cat. 41) are eloquent summaries of his work of the last decade.

More than ever in full mastery of his art, he draws on a rich vocabulary and novel visual means (neon and LED¹³ lights, engraved plexiglass, printing on steel plates and the oxidation process), multiplying interventions in the same work, using printing, painting and drawing, bas-relief or painting-sculpture. Fragments of often indecipherable texts, excerpts from personal archives, add to the mystery of the inhabited surfaces, which, like palimpsests, open to infinite readings on the human condition, the environment, identity...

Fig. 28 *Arborescence noire*, 2014.
Acrylique et encaustique sur bois gravé et brûlé /
acrylic and wax on carved and burnt wood, 217 x 106 cm.

Cat. 43 *Wenn du nicht erst Asche!* («...être d'abord réduit en cendres ! / ...first become ashes!» Nietzsche), 2014.
Acrylique et encaustique sur bois gravé et brûlé / acrylic and wax on carved and burnt wood, 176 x 106 cm.