

Show me where it hurts

Hannah Doucet

Galerie G
Buhler
Gallery

April 10 - July 10, 2026

opening reception
April 9, 6 pm - 9 pm
all are welcome

Public workshop
11 am - 2 pm Friday 10 April in GBG

Hôpital St-Boniface Hospital

FUNDED BY
THE CITY OF TORONTO
TORONTO
ARTS_COUNCIL

Show me where it hurts-- Exhibition essay by hannah_g, Curator

The Uffizi Gallery in Florence houses a remarkable piece of embroidery made by Giovanna Garzoni, a seventeenth century artist who was more famed for her still life paintings that featured incredibly accurate depictions of insects. Known as the *Paliotto* (which is the Italian term for the front cover of an altar) Garzoni embroidered hundreds of flowers in colourful silks with a centre piece surging around an image of God. She applied the embroidery silks generously, pushing some of the tulips, roses, and other blooms towards three dimensions. No insects are seen here since in conventional symbolism they might infer decay rather than the everlasting life this vivacious piece conveys.

Embroidery is able to express the soft edges and plumpness of blooms so it's unsurprising that upon seeing Hannah Doucet's fabric flowers and insects for this exhibition, Garzoni's *Paliotto* came to my mind as well as her

still lifes. The latter genre, with its connection to memento mori and the vanitas tradition, has a tendency to be rather serious serving as it does to remind the viewer of their own mortality. Doucet sets about to subvert this.

Her flowers and insects are cartoonish with their bright simple colours and varied dimensions that swing between life size and oversize. Their surreality is funny and childlike with the scale of her work sometimes shrinking the viewer's perspective to that of a kid's. Doucet emphasises the liveliness of flowers and creatures and, by extension, of us. In fact, she makes us a very real extension because her fabric sculptures are finger puppets.

Doucet was in cancer care when she was a child and made friends with another patient there. This friend gave her a hat covered in replica fruit which she still has. For Doucet the hat resembles an absurd still life and became one of the starting points for this exhibition. Her friend passed away when they were both in their late teens. For Doucet, this hat is a still life and acts as a symbol of this person, yet it is also silly, playful, and absurd.

Still life painting is characterised by exquisite accuracy—we see sharply creased tablecloths or grained wooden table tops upon which ripe fruit is scattered or a vase of flowers is catching the light. In this genre decay is often shown subtly—an insect perched on a yellow lemon or a few dry petals curling at the base of the vase. Doucet exaggerates these still life allusions with great humour. Her fabric flowers clumsily droop, an enormous fly could overpower a peeled banana. Her primary colours and simple lines have a very appealing aesthetic which can elicit an ebullient pathos. But Doucet's pieces are also proponents of the still life tradition's emphasis on prompting self-awareness in the viewer (which focussed on mortality) and its relationship to individual agency. In a still life painting the passive fruit and flowers cannot understand what is happening to them. A person, however, can especially, perhaps, if they have the help of a puppet.

Puppets have their own traditions. Not quite adult or child, and not human they have anarchic tendencies and often speak truth to power using subversion and humour. They are, of course, not autonomous beings but the pretence of their autonomy involves magical thinking that can in some circumstances enable their interlocuters to express experiences or ideas that might otherwise be difficult to articulate or understand. With this in mind, puppets have been used in clinical settings for children in North America since the 1950s and there is a growing body of evidence showing their positive effects on a child's understanding of what is happening to their body and their experience of healthcare.

Nurses and doctors as well as the hospital itself can be frightening and upsetting to kids who might be too scared to directly interact with a clinician. Use of puppets can help reduce anxiety and so make it easier for small patients to interact with their clinicians. The puppets can be vehicles for sharing important information and are used to demonstrate procedures that the child will undergo to help them be less afraid, and even do the procedures on the puppet themselves. The child can talk to a puppet who can then "tell" the practitioner what they said (often by whispering in their ear) who can then respond. Interestingly, puppets can make the practitioner vulnerable—one study shows several worried their "performance" would be a flop. This third entity in the patient-clinician relationship can circumvent unhelpful preconceptions and redistribute power. A piece

which speaks to this directly is Doucet's book of prompts for puppet plays, which encourage visitors to consider their relationship to the exhibition's central theme of agency.

Illness makes us vulnerable, it shows us we are not in control of our bodies, indeed we might feel that we are the puppet and our sickness is pulling the strings. It is a bewildering experience at best, a terrifying one at worst. Yet, demystifying the procedures and medicines surrounding illness can help restore a sense of agency and thereby of self. Doucet not only understands this but quietly emphasises that our experience of healthcare occurs within the power dynamics that exist between patients and clinicians, adults and children. She purposefully designed her vibrant plush flowers and insects to fit onto fingers where they exaggerate this body part's expressiveness while making it difficult for it to do anything else, acting as a metaphor for a patient's experience. Yet the puppets also transform part of the body into something more than itself—maybe that's a silly colourful fruit, or a vehicle for jokes, a means of communication. Maybe this can help children and adults negotiate the inherent anarchy of illness, and, if we are lucky, shape our own stories alongside it.

Montre-moi où tu as mal

La Galerie des Offices à Florence abrite une broderie remarquable réalisée par Giovanna Garzoni, une artiste du XVIIe siècle célèbre d'abord et avant tout pour ses tableaux de nature morte représentant très fidèlement des insectes. Pour son œuvre intitulée *Paliotto* (terme italien désignant la pièce décorative sur la face antérieure d'un autel), l'artiste Garzoni a brodé des centaines de fleurs en soies colorées au centre desquelles se trouve une image de Dieu. Ayant appliqué généreusement des fils de soie, elle crée même l'impression que certaines tulipes, roses et autres fleurs sont en trois dimensions. On n'aperçoit aucun insecte ici; dans le symbolisme conventionnel, les insectes peuvent supposer la décomposition plutôt que la vie éternelle, objet de cette œuvre débordante de vie.

Comme la broderie exprime les douces bordures et la rondeur des fleurs, il n'est pas surprenant qu'en voyant les fleurs en tissu et les insectes de Hannah Doucet pour cette exposition, j'aie pensé au *Paliotto* et aux natures mortes de l'artiste Garzoni. Ce dernier genre, ayant un lien avec le *memento mori* et la tradition des vanités, a tendance à être plutôt sérieux, rappelant au spectateur sa propre mortalité. Mme Doucet s'efforce de renverser cette tendance. Ses fleurs et ses insectes sont caricaturaux avec leurs couleurs simples et vives et leurs tailles variées, passant de la grandeur réelle à des dimensions hors norme. Leur côté surréaliste est drôle et enfantin. Le spectateur, petit à côté des œuvres, adopte parfois la perspective d'un enfant. Mme Doucet met l'accent sur la vivacité des fleurs et des créatures et, par ricochet, sur notre propre vitalité. Elle fait en réalité de nous un véritable prolongement, puisque ses sculptures en tissu sont des marionnettes à doigts.

Au cours de son enfance, Mme Doucet a reçu des soins contre le cancer et s'est liée d'amitié avec une autre patiente. Cette amie lui a offert un chapeau couvert de faux fruits, un cadeau qu'elle a gardé. Mme Doucet, qui trouve que le chapeau ressemble à une nature morte absurde, s'en est inspirée pour cette

exposition. Son amie est décédée alors qu'elles étaient toutes les deux à la fin de leur adolescence. Bien qu'il soit ridicule, ludique et absurde, ce chapeau est, pour Mme Doucet, une nature morte qui symbolise son amie.

La nature morte se caractérise par une exquise précision. On voit des nappes très plissées ou des dessus de table en bois à grain sur lesquels des fruits mûrs sont dispersés ou un vase de fleurs capte la lumière. Dans ce genre, la décomposition est souvent montrée subtilement : un insecte perché sur un citron jaune ou quelques pétales secs retroussés à la base du vase. Mme Doucet exagère ces allusions à la nature morte avec beaucoup d'humour. Ses fleurs en tissu tombent maladroitement et une énorme mouche peut dominer une banane pelée. Les couleurs primaires et les lignes simples utilisées proposent une esthétique très attrayante qui s'apparente à un pathos exubérant. À l'instar de la tradition de la nature morte, les œuvres de Mme Doucet invitent le spectateur à prendre conscience de soi (en se concentrant sur la mortalité) et de sa relation avec sa propre capacité d'agir. Dans une nature morte, les fleurs et les fruits passifs ne peuvent pas comprendre ce qui leur arrive. En revanche, une personne peut y parvenir, parfois encore mieux si elle reçoit l'aide d'une marionnette.

Les marionnettes ont leurs propres traditions. Pas tout à fait adultes ou enfants, ni humaines, elles affichent des tendances anarchiques et font souvent part de la vérité à l'autorité en utilisant la subversion et l'humour. Ce ne sont bien sûr pas des êtres autonomes, mais leur prétendue autonomie repose sur une pensée magique qui peut, dans certaines circonstances, permettre à leurs interlocuteurs d'exprimer des expériences ou des idées qui seraient autrement difficiles à formuler ou à comprendre. C'est la raison pour laquelle des intervenants œuvrant avec des enfants en milieu clinique en Amérique du Nord font appel à des marionnettes depuis les années 1950. Les données probantes, toujours de plus en plus nombreuses, démontrent que les marionnettes aident les enfants à comprendre ce qui arrive à leur corps et améliorent leur expérience des soins de santé.

Le personnel infirmier et les médecins, tout comme l'hôpital en tant que tel, peuvent susciter des craintes et des inquiétudes chez les enfants, qui ont parfois trop peur pour interagir directement avec un clinicien. L'utilisation de marionnettes peut aider à réduire l'anxiété et ainsi faciliter les interactions entre les jeunes patients et leurs cliniciens. Les marionnettes peuvent servir à communiquer des renseignements importants et à atténuer l'angoisse en faisant la démonstration des procédures auxquelles sera soumis l'enfant. On peut même effectuer les procédures sur la marionnette elle-même. L'enfant peut parler à une marionnette. Cette dernière peut alors « rapporter » au praticien les propos de l'enfant (souvent en lui chuchotant à l'oreille), après quoi le praticien peut répondre. Fait intéressant, les marionnettes peuvent toucher à la vulnérabilité du praticien. Une étude montre que plusieurs craignent que leur « prestation » ne soit un échec. Cette troisième entité dans la relation entre un patient et un clinicien peut combattre les préjugés inutiles et redistribuer le pouvoir. Le livre de Mme Doucet abonde dans ce sens. Il milite pour le recours à des pièces de marionnettes et encourage les visiteurs à réfléchir à leur capacité d'agir, qui est le thème central de l'exposition.

La maladie nous rend vulnérables. Elle nous fait comprendre que nous ne contrôlons pas notre corps. Nous pouvons même avoir l'impression d'être une marionnette dont les ficelles sont tirées par la maladie. C'est une expérience déconcertante dans le meilleur des cas, qui peut parfois se révéler terrifiante. En démystifiant les procédures et les médicaments liés à la maladie, on peut contribuer à la restauration d'un sentiment d'autonomie et de soi. Non seulement Mme Doucet le comprend, mais elle met discrètement en lumière le fait que notre expérience des soins de santé s'inscrit dans les dynamiques de pouvoir existant entre patients et cliniciens, adultes et enfants. Elle a délibérément conçu ses fleurs et insectes en peluche pour qu'ils s'ajustent aux doigts et puissent ainsi exagérer l'expressivité de cette partie du corps tout en rendant toute autre action difficile. Il s'agit d'une métaphore représentant l'expérience du patient. Les marionnettes transforment aussi une partie du corps pour en faire autre chose, soit un fruit coloré et ridicule, une façon de faire des blagues ou un moyen de communication. Elles peuvent possiblement aider les enfants et les adultes à composer avec l'anarchie inhérente à la maladie et, avec un peu de chance, à façonner nos propres histoires en parallèle.