

抽象芸術作品展

pictural • 描く
expérimental • 実験する
textural • 書く
matériel • 触る楽しさ

Joannie Boulais • ジョアニー ブレー

Julie Trudel • ジュリー トルデル

Commissariat de l'exposition et catalogue : Mathieu Ménard

Cette publication a été produite à l'occasion de l'exposition :

pictural, expérimental, textural, matériel
描く • 実験する • 書く • 触る楽しさ

Du 8 au 28 avril 2009
Au Centre d'éducation permanente de Houhoku
1199-1 Kanda, Houhoku, Shimonoseki, Japon

Auteurs :
Joannie Boulais, Mathieu Ménard, Julie Trudel

Conception graphique :
Mathieu Ménard

© 2009-2011 Joannie Boulais, Mathieu Ménard, Julie Trudel

ISBN 978-2-9811753-1-1
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, 2011
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2011

AVANT- PROPOS

De juillet 2008 à juillet 2010, j'ai eu l'opportunité formidable de vivre et de travailler au Japon en tant que participant au programme Japan Exchange & Teaching (JET) dans la ville de Shimonoseki, et plus précisément dans la municipalité de Houhoku. La commission scolaire où je travaillais supervisait aussi un espace d'exposition au Centre d'éducation permanente de la région.

Le projet «pictural, expérimental, textural, matériel» est né lorsqu'on m'a proposé d'occuper cet espace. Ce fut toute une expérience d'organisation, de coordination, et de négociation, au-delà de la distance et des barrières linguistiques. Cette aventure n'aurait pas été possible sans la précieuse collaboration de la commission scolaire ainsi que de Joannie Boulais et de Julie Trudel, deux jeunes artistes montréalaises.

Deux ans plus tard, le catalogue voit finalement le jour et offre l'occasion de revoir le projet. Les travaux exposés, bien que fort différents des œuvres actuelles, laissent entrevoir des indices des directions qu'allaient prendre les démarches de ces deux artistes.

FORE WORD

From July 2008 to July 2010, I was given the incredible opportunity to live and work in Japan, as a Japan Exchange & Teaching (JET) Programme participant. I worked in Houhoku town, north of Shimonoseki. The Board of Education where I was assigned was also in charge of an exhibition space at the regional Lifelong Learning Centre.

The “pictural, experimental, textural, material” project was born from the opportunity to occupy that space. It was a learning experience unlike any other – organization, coordination, negotiation – going beyond distance and linguistic boundaries. This adventure wouldn't have been possible without the precious collaboration of the Houhoku Board of Education staff as well as of two young artists from Montreal, Joannie Boulais and Julie Trudel.

Two years later, as a catalogue is finally published, the time is ripe to revisit this project. Although they are quite different from the artists' current artwork, the works on display give a glimpse of their current practice.

Mathieu Ménard

JOANNIE BOULAIS

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Mon travail de création se développe principalement à partir d'une pratique de l'installation multidisciplinaire combinant sculpture, peinture et texte poétique. Je tente de créer des œuvres hybrides et déstabilisantes qui semblent appartenir à la fois au monde de l'art et à celui du déchet. Ancrées dans la matérialité et la textualité, mes œuvres ouvrent sur des questions identitaires, interrogeant le féminin et les frontières entre le « beau » et le déchet, la limite de ce qui est acceptable.

Comme pour l'écriture d'un poème, j'assemble de manière inhabituelle des matières premières hétérogènes et des mots qui sont accumulés, juxtaposés, énumérés, recombinaés et contaminés.

La matérialité prend une place importante dans mes travaux, dont l'aspect visuel oscille entre le fini et le non fini, entre l'attirant et le rebutant, à la limite du laid ou du débris, toujours précaire.

J'emploie régulièrement divers objets trouvés, des rebuts qui me tombent sous la main, des matériaux reliés davantage à la construction ou à l'atelier. Souvent brisés ou marqués par le temps, ces éléments portent aussi des traces de texte, qui se confondent avec les interventions picturales et sculpturales. Le texte peut également prendre la forme de citations et de poésie personnelle intégrées aux installations.

ARTIST'S STATEMENT

I create multidisciplinary art installations merging sculpture, painting and poetry. I attempt to surprise and confuse the viewer with objects that seem to belong both to art and to the garbage pile. Using materiality and writing, my works tackle issues of identity and gender, in exploring the limit between beauty and rubbish, acceptable and unacceptable.

When one writes a poem, he combines words in unusual ways to evoke various ideas and emotions. Similarly, I bring together mismatched objects and words and I play with them: accumulation, juxtaposition, enumeration, recombination and contamination.

Visually, I use materials to express ambiguity. My artwork is sketchy yet finished, eye-catching yet ugly. My sculptures seem likely to collapse.

I also like to use randomly found objects, often old and broken. These seem to come from the streets, the garbage can, or they remind us of the artist living and working in the studio. Blending with text and art materials, they get a second life. As for the writing, I use various quotations as well as my own poetry.

画家 紹介

暮らしのなかのものを
使って、ふしぎなオブジェを
作っている。

Sans titre pour l'instant, 2007, acrylique, sérigraphie, encre, crayon et café sur papier et sur toile, 198 cm x 456 cm.

Untitled for now, 2007, acrylics, screenprinting, ink, pencil and coffee on paper and canvas, 198cm x 456cm.

タイトルなし、2007年、アクリル、版画、炭、鉛筆、コーヒーマ

Des mots, des citations, des femmes, des surfaces colorées, des taches, des dégoûlinures, des gouttes, des giclées. L'ensemble est suggestif : les mots, les surfaces colorées, les taches, les dégoûlinures, les gouttes et les giclées sont retournés et sont cachés par d'autres surfaces ou par d'autres taches ou par d'autres dégoûlinures ou par d'autres gouttes ou par d'autres giclées. On ressent un fort désir de transmettre un message, mais la constitution même du message sabote son propre but. Il n'est peut-être pas prêt pour l'instant.

Words, quotations, women, color fields, stains, drippings, drops, squirts. Those elements combine in order to cancel each other – words and shapes appear only to disappear behind other words and shapes. One can definitely feel the desire to express something, but the technique used to communicate that message only hides, obfuscates it. Maybe it will emerge later.

Tout va comme sur des roulettes, 2008, boîte en carton, pages de livre, cartons d'exposition, post-it, journal, piles, billes, bâton de café, plâtre, argile et résine de polyester sur chariot, 92 cm x 45 cm x 45 cm, 2008.

Everything's rolling along just fine, 2008, cardboard box, book pages, art exhibit flyers, post-it notes, newspaper, batteries, marbles, wooden sticks, plaster, clay and polyester resin on a cart, 92 cm x 45 cm x 45 cm.

調和, 2008年, 箱, 本, 美術展示のチケット, ポストイット, 新聞, バッテリー, ビーズ, スティック, 漆喰, 粘土, ポリエステル樹脂

Je voulais donner l'impression qu'une matière inconnue, étrange et intrigante, avait envahi une boîte de rangement; le cataclysme n'étant pas trop loin. Le plâtre, l'argile et la résine de polyester ont transformé et figé les tiroirs et leur intérieur : des notes, des pages, des cartons d'exposition, des bâtons de cafés, des billes, etc. La boîte semble à la fois fragile et menaçante : elle donne l'impression qu'elle va s'écrouler et qu'elle est assez forte et dépendante pour se déplacer.

I wanted to tell a disaster story through an art object. To the viewer, it looks like a strange, unknown substance has invaded a storage box. Plaster, clay and polyester resin have transformed and frozen its contents: notes, pages, art exhibit flyers, wooden sticks, marbles, and so on. The box seems frail yet threatening – it seems like everything is going to break, but the structure is strong enough to be moved around.

Made in Marseille précaire, 2008, acrylique sur toile, sur carton, sur papier et tréteaux, 150 cm x 120 cm x 50 cm.

Precarious Made in Marseille, 2008, acrylics on canvas, cardboard and paper resting on tripod. 150 cm x 120 cm x 50 cm.

マルセイユで作られた不安定, 2008年, アクリル, ダンボール, 紙

Les toiles, les papiers et les cartons récupérés sur le bord du trottoir peuvent cohabiter. Les mots, les taches et les surfaces monochromes peuvent cohabiter. L'accent du Québec et celui de Marseille peuvent cohabiter. La peinture et la sculpture peuvent cohabiter. Même si c'est précaire. J'ai construit l'installation *Made in Marseille précaire* en ayant ces pensées en tête; je tentais de prouver que c'était vrai.

Canvas, paper and reused cardboard found on a sidewalk can coexist. Words, stains and monochrome color fields can coexist. Quebec French and Marseille French can coexist. Painting and sculpture can coexist. The end result is precarious, but it works. I made the Made in Marseille art installation with those ideas in mind, as if I tried to prove them to myself.

Titre expérimental, 2008, tableau, résine de polyester, plâtre et bois, 90 cm x 150 cm x 40 cm.
Experimental title, 2008, canvas, polyester resin, plaster and wood, 90 cm x 150 cm x 40 cm.
実験的なタイトル、2008年、キャンバス、ポリエステル樹脂、漆喰、木材

Est-ce qu'un même objet peut être à la fois du domaine de la sculpture et de la peinture s'il est constitué des conventions des deux disciplines. J'ai moulé plusieurs petits tableaux dans la résine de polyester. Sont-ils encore des « tableaux » ou sont-ils maintenant des objets sculpturaux? Est-ce le dispositif de présentation qui tranche : de la peinture si c'est au mur, de la sculpture si c'est sur un socle? Ce travail traite de l'hybridation des disciplines.

If I use the techniques of painting and sculpture together, what is the end result? Is it a painting, is it a sculpture, is it an hybrid object? I cast small painting frames in polyester resin. Are they still paintings? Did they become sculptures? Maybe the answer lies in the presentation – a painting if it's on a wall, a sculpture if it's on a stand? This artwork questions the merging of disciplines that we can notice in and out of the art world.

Sans titre pour l'instant, présenté à la fête culturelle 2009 de l'école secondaire de Houhoku, Shimonoseki, Japon.
Untitled for now, displayed during the 2009 culture festival at Houhoku Junior High School, Shimonoseki, Japan.
タイトルなし、2009年下関市豊北中学校の文化祭で展示された。

JULIE TRUDEL

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Ma pratique s'inscrit dans la discipline de la peinture et questionne les tensions produites entre l'ordre et le désordre, entre la liberté et la contrainte. L'abstraction constitue une voie privilégiée pour aborder ces positions paradoxales, car elle permet de produire des images inhabituelles et complexes, voire déstabilisantes.

Dans l'élaboration de mes tableaux, j'utilise comme points de départ des signes visuels ordinaires extraits de systèmes de représentation, qui me semblent porteurs d'une idéologie dissimulée. Ils sont ensuite fragmentés, démultipliés, accumulés et recombinaés afin de créer des images complexes et ambiguës.

Mon travail actuel utilise comme symbole graphique de base les chiffres, qui sont omniprésents dans toutes sortes de dimensions de la vie quotidienne. Ils

sont employés dans des tableaux où ils deviennent concrètement des obstacles à l'écoulement de peinture liquide. Celle-ci se déploie en une gamme de couleur limitée évoquant l'image numérique. Cette méthode de travail prédéterminée, utilisant des moyens restreints, devient une contrainte que je dois déjouer, ce qui entraîne l'exploration accrue des procédés picturaux. Cette façon de travailler convoque le jeu, le temps et le hasard comme ingrédients essentiels dans la fabrication du tableau.

La sérialité y joue également un rôle important, car c'est par la répétition des opérations que le procédé révèle ses possibilités, jusqu'à leur épuisement. Il s'agit d'un travail pictural s'inscrivant dans une approche post-structuraliste, qui tente d'en déjouer le caractère limitatif en y intégrant des éléments aléatoires de la vie quotidienne.

ARTIST'S STATEMENT

I work within the field of painting, questioning the paradoxical tensions produced between order and disorder, freedom and restriction. Because it allows me to create complex, unusual (unsettling, even) images, I choose abstraction as the prime way to tackle those paradoxes.

When I create artwork, I use ordinary visual signs from representation systems – typography, cartography, as well as numbers and letters. It seems that those systems may bear some hidden ideology, which I then fragment, multiply and recombine into complex, ambiguous images. My current work uses numbers as basic graphical symbols. Numbers are everywhere in daily life, from measuring time to exchanging goods, but here they become obstacles to the flow of liquid paint. I use a limited color palette, reminiscent of computer imagery, to create abstract patterns. This predetermined, fairly limited method becomes a restriction that I must work around.

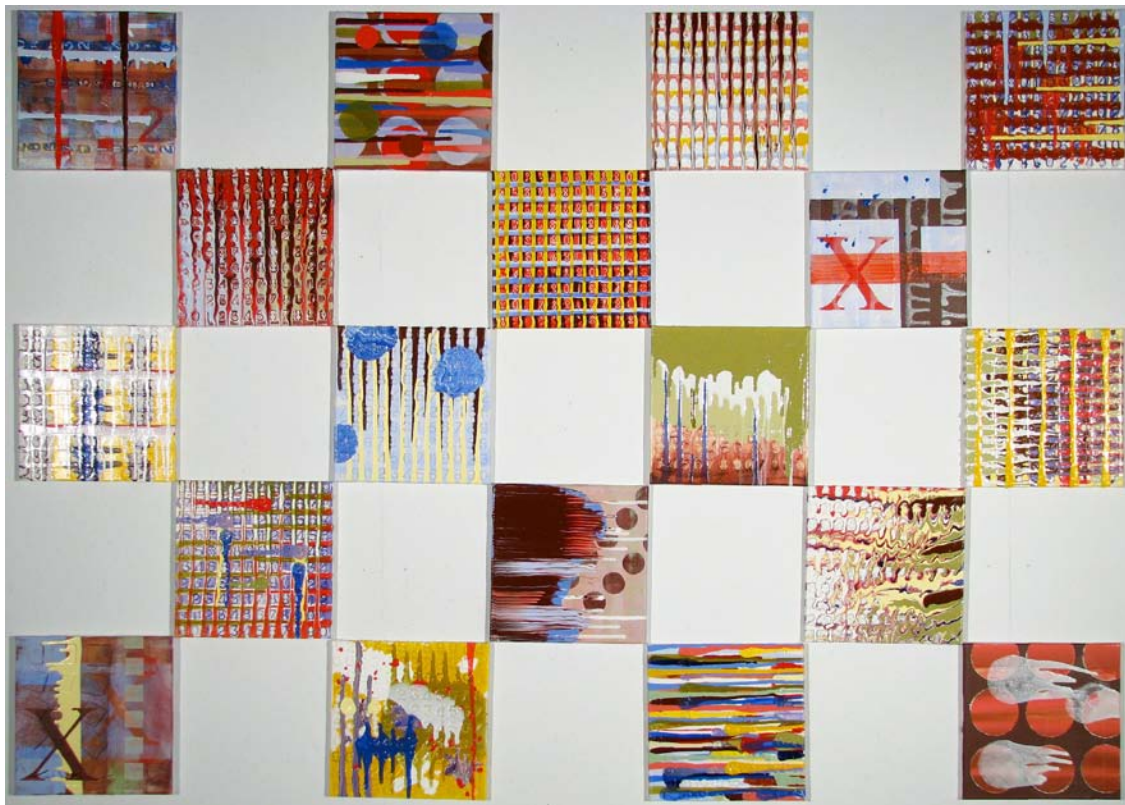
In doing so, I am able to experiment with techniques that go beyond traditional means, such as paintbrushes and artists' tools.

This system is not unlike the combination of simple rules and pleasure found in most games; moreover, it highlights the influence of time and randomness in the creation of artwork. I create series of paintings, trying to go through all the possible results. When we play a game multiple times, each round is unique. Likewise, each painting follows the same set of rules, yet each outcome is slightly different. Thus, my artwork uses the systems and techniques of post-structuralism, but tries to work around their limits by using random elements from daily life.

画家 紹介

地図や文字などを
組み合わせた抽象画を
描いている。

Fuite 3, 2007, acrylique sur toile, 214 x 153 cm
Escape 3, 2007, acrylics on canvas, 214 x 153 cm
かくれんぼ 3、2007年、アクリル

Les projet *Fuite 3* et *Fuite 4* tirent leur origine d'une question : comment faire cohabiter, dans un même tableau, les notions de liberté et de contrainte? Ces deux réalités apparemment opposées définissent mon quotidien en se combinant et en se confondant de manière inextricable. Parfois, de la contrainte, surgit une très grande liberté. Et d'une grande liberté le sentiment d'être contrainte...

The projects Escape 3 and Escape 4 emerged from the following question: how can I express freedom and restraint within the same painting? Those two apparently opposed realities define my daily life by combining and merging in inescapable ways. Sometimes, freedom emerges from the presence of constraints. And yet, from freedom comes the nagging feeling of being restrained...

Fuite 4, 2008, acrylique sur toile, 214 x 153 cm

Escape 4, 2008, acrylics on canvas, 214 x 153 cm

かくれんぼ 4、2008年、アクリル

Sur des tableaux carrés de petit format, de la peinture liquide très colorée et opaque recouvre une grille de chiffres rigoureusement alignés. La manipulation provoque le déplacement de la peinture, qui se bute aux chiffres en relief. Cela crée un motif supplémentaire, variant selon l'inclinaison du tableau, qui se superpose à celui des chiffres.

On small, square-shaped canvases, colorful and opaque liquid paint covers a rigorously aligned grid of numbers. As I tilt and handle the canvas, the paint moves and bumps on the raised numbers. This creates a new pattern, which vary according to the angle at which the canvas is held and the presence of numbers.

2009-2010, 2008, acrylique sur toile, 158 x 94 cm

2009-2010, 2008, acrylics on canvas, 158 x 94 cm

2009-2010、2008年、アクリル

Dans le projet 2009-2010, la forme du calendrier est empruntée, détournée et envahie par la couleur. Celle-ci se déploie en une gamme de dix nuances, qui sont appliquées selon un système correspondant aux chiffres inscrits sur la surface.

The 2009-2010 series uses the basic shape and system of a calendar and turns it into a colorful, abstract creation. I use ten different color swatches; the colors change according to the number written on the surface.

Fuite 4, présenté à la fête culturelle 2009 de l'école secondaire de Houhoku, Shimonoseki, Japon.
Escape 4, displayed during the 2009 culture festival at Houhoku Junior High School, Shimonoseki, Japan.
かくれんぼ 4、2009年下関市豊北中学校の文化祭で展示された。

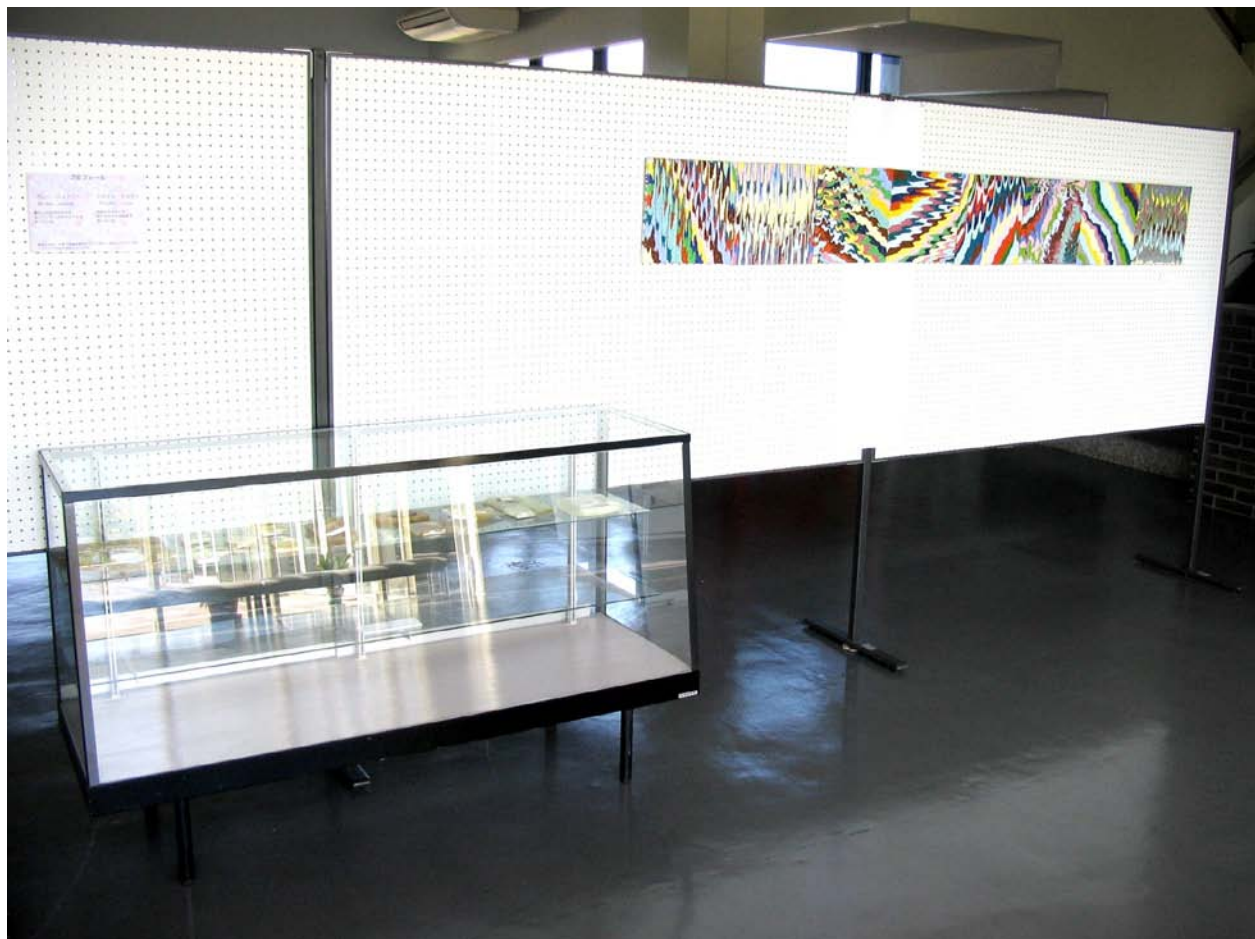
VUES DE L'EXPOSITION

VIEWS OF THE EXHIBITION

Centre d'éducation permanente de Houhoku, Shimonoseki, Japon

Houhoku Lifelong Learning Centre Shimonoseki, Japan

