

Claire Labonté

Objeto de búsqueda y creación

La repetición de la pincelada en una práctica contemporánea de la pintura ritualizada.

Hago pintura. Mi trabajo consiste principalmente en aplicar, con un pequeño pincel, interminables repeticiones de pinceladas de color sobre soportes de algodón o de lino.

Este ejercicio pictórico de carácter repetitivo recuerda algunas prácticas ritualizadas inherentes a las culturas ancestrales como la pintura de los aborígenes de Australia.

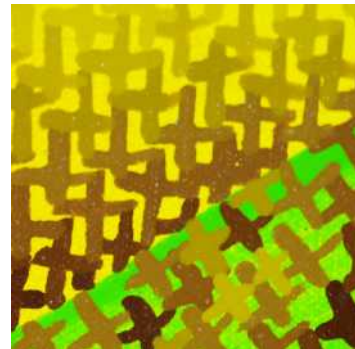
Sin embargo, al contrario de los ritualistas, mi “signatura arcaica” no está condicionada por ningún simbolismo o mitología, por ninguna codificación conceptual pre-establecida.

Efectivamente, durante el proceso de realización, las pinceladas de pintura son ejecutadas sin idea o intención preconcebida. Dicho de otro modo, se aplican sin “a priori conceptual”, pero del agrado del gesto pictórico.

Sin embargo, aunque indeterminadas, estas pinceladas se abren sobre una iconografía épica compuesta por figuras en acción en una sucesión de hechos descriptivos.

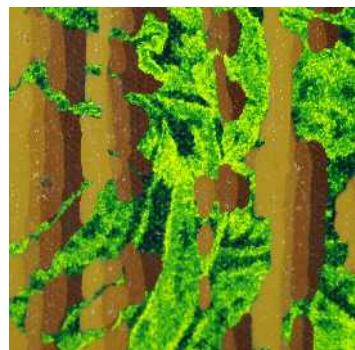
Así, a mis espaldas, un relato detallado, circunstanciado y particularizado, se organiza y se inscribe en un conjunto magistral narrativo.

La dimensión contemporánea o anacrónica que adquiere así la pintura ritualizada y las condiciones de emergencia de la trama narrativa que resuelta de eso me suscitan cuestiones.

¿En qué consiste este gesto pictórico repetitivo? ¿Cómo se inscribe como narrador privilegiado? ¿Si, sin obediencia, a qué tipo de ritual nos enfrentamos?

¿Qué tipo de relato se manifiesta aquí? Mi propuesta pictórica intenta aportar una contribución a estas preguntas.

Nota : Las fotos son todas detalles de obras

Cosas leídas, cosas vistas

Making off, proyecto “cosas leídas, cosas vistas”

Atlantide – 2007 à 2008
Acrylique sur coton, 305 x 396 cm
Collection La peau de l'Ours, Montréal, Québec

Uluru ou l'opérateur logique – 2002
Acrylique sur coton, 145 x 221 cm
Collection privée

Casse-Maison – 1987 à 1989
Acrylique et collage sur lin, 175 x 1400 cm
Photos : Mario Côté

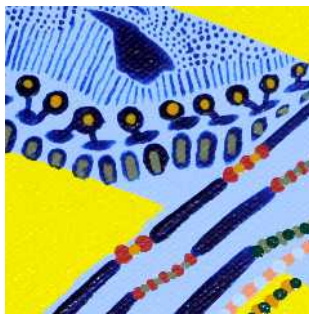
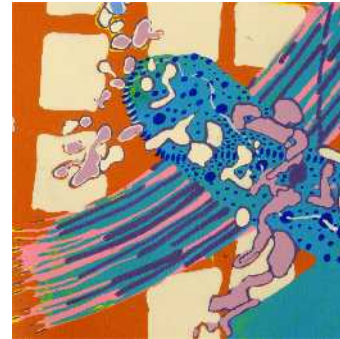
Obras instaladas en el bosque de Saint Adolphe d'Howard, Quebec (2009).

Filmado por Alain Fleischer en el marco del proyecto *Cosas leídas, cosas vistas* presentado en la Biblioteca Nacional de Francia (2009) y en el FIFA en Montreal (2010).

La desmesura de las obras permite una observación rigurosa del proceso de creación. Esta “poïetique” transforma la práctica: pintamos para observar y observamos para pintar. Una hibridación de la que los resultados prácticos y cognitivos son fascinantes.

Obras elegidas

El enigma de la cara sonriente de Coteau-du-Lac

El enigma de la cara sonriente de Coteau-du-Lac es una obra-laboratorio de 20 metros de largo. En elaboración desde enero 2009, debería terminarse a la primavera 2011.

La exuberancia de este ejercicio compromete la integralidad práctica y teórica del proceso repetitivo incitando a la reapropiación, la liberación y la renovación de una práctica artística ritualizada.

El modo repetitivo inicia inevitablemente, como un rito, un pensamiento enraizado en el simbolismo mítico generando sistemáticamente imágenes emblemáticas.

Deseando explorar el aspecto creativo del ritualismo pictórico, intento resistir a la materialización de esas "imágenes sobrevivientes".

Esta resistencia se efectúa por un gesto pictórico inapropiado dejando pasmada la repetición de pinceladas de pintura en elaboración. Este retoño evacua la proyección arquetípica y, inaugurando nuevas formas de pinceladas a replicar, compromete una ritualización expurgada de sus obediencias arcaicas. Así, actualizada, la ritualización o acción pictórica de carácter repetitivo procede de formas, imágenes, relatos de los más singulares y creativos.

¿A qué tipo de relatos nos enfrentamos aquí?

La repetición se sitúa en los fundamentos de principios de ciencias y técnicas como, por ejemplo, los de los fractales, axiomáticos, teorías, cálculos, sistemas y procesos informáticos, sistemas de grabación, transmisión, medida, información (clásica o cuántica).

Su concepto cuestiona un más allá de la síntesis y de los todos (todos de repetición y de “audintel”). El análisis de los problemas de la repetición se emparenta con una escudriñación de alta resolución de la metafísica.

La repetición es principio universal de composición de toda cosa o realidad y medio de resolución obligado. Convoca la noción de orden: el orden, prenda de una naturaleza, de una esencia (el orden en el programa genético de un ser vivo por ejemplo).

La necesidad de una ciencia de la repetición (“repetitología”) se confirma como llave de un conocimiento profundo y general de la realidad abstracta o concreta dando en particular de nuevos horizontes a los problemas de la cosmología, física y biología.

Un programa de búsquedas multidisciplinarias se inicia que abre perspectivas nuevas y particularmente cautivadoras.

(Shmuel Negozio)

Traza y trazo de nuevas líneas de color.

Durante semanas, trazo líneas unas al lado de las otras. Van en todos los sentidos. Se embrollan y se aglutinan.

Es como una “dama de castor”. Escribo dama de castor. Vuelvo a las trazas de pintura. Dama de castor. Atlántida. Formo, alineo, punteo. Señalo. Subrayo. Escribo. Planeo. Deja hacer. Va. Empieza de nuevo y sigue.

Traza y traza de nuevo. Haz, haz de nuevo y perfecciona esas formas. Repítelas al infinito. Haz series. Inscribe y transcribe. Circunscribe. Hasta que el mundo que te rodea desaparezca, completamente.

Estás sola con tu tema. Estás sola con el objeto de tus pensamientos. La verdad. La Atlántida. Escucha tu objeto, te habla. Charla. Te dicta y te entretiene. Óyelo. Te inventa medios. Puedes atraparlo. Óyelo. Te azota, te mortifica, te mina, te doma. Ya... ¡Lo oyes! Incluso lo ves. ¡No pares! ¡Traza pero traza! Las líneas, los puntos y los contornos. Dentro, fuera.

Empieza de nuevo. Sé rigurosa. ¡Joder! Pero esmérate... dibuja, dibuja de nuevo, pinta y pinta otra vez. Plaza y reemplaza. Substrae, adjunta. Equilibra, armoniza. Coincide, regulariza. Ordena.

Ya está... Tú...eres... a mí. Encanta, encanta.

Voy, estoy aquí. Me reclamaba, bajo, aquí estoy. Durante este tiempo, el God llora en un Lascaux sin historia. No está reconocido. Solo está conocido.

Tu razón vacila entre él y yo. No...me escapa. Déjala del lado de Godard. Pero, tu, quédate conmigo. Soy. Somos. Son.

Comentario de Claire Labonté por el proyecto “cosas leídas, cosas vistas”; película realizada por Alain Fleischer y presentado en la biblioteca nacional de Francia (2009) y al festival internacional de la película sobre el arte en Montréal (2010)..

Uluru o el operador lógico

Sí, soy artista-pintora, le había contestado. Paso mi vida haciendo cosas en color sobre grandes trozos de andrajo con pequeños pinceles Grumbacher n°3. Pero la pintura no me interesa. Me exaspera.

Lo que me interesa, es que esas pinturas cuentan historias que no conozco. Sin embargo, hay un problema.

Es que la mayoría de esos relatos son verdaderos. Pinto historias verdaderas sobre cosas en las cuales no puedo pensar.

(extracto del thriller poétique inachevable de Claire Labonté)

“Lo que en definitiva, el ritual intenta superar, no es la resistencia del mundo al hombre, pero la resistencia al hombre de su pensamiento.”
(Claude Lévi-Strauss)

Rompe-Casa

Primera obra con grandes dimensiones. Experimenta en ella, a ultranza, la repetición de la pincelada de color. Un manierismo que me permite de constatar el potencial cognitivo del ritualismo.

Porque de la repetición procede de diferentes estados de consciencia permitiendo de enfrentarse a las tinieblas de hoy y de reconocer en la oscuridad del presente esta luz que intenta reunirse con nosotros pero no lo puede. . (Giorgio Agamben)

*Así, la contemporaneidad es, en sentido estricto, menos la de los artistas que la de sus obras. Y esta contemporaneidad de las obras no es ni universal, ni atemporal: está relacionada con un tiempo que expresa hasta lo más profundo de su anacronismo.
(André Rouillé)*

CLAIRE LABONTÉ

Biografía

Nacida en Sainte-Dorothée, Laval, Québec
Vive y trabaja en Saint Adolphe d'Howard, Qc, Canada

Formación

2011 Máster en artes visuales y mediáticos, investigación y creación, universidad del Québec, Montréal

2007 Bachillerato (bachillerato español + 2 años) en artes y filosofía, universidad de Montréal

Becas y distinciones

- 2002** *Premio en investigación y de creación del consejo de la cultura de Laval* en colaboración con el Consejo de los Artes de Quebec
- 1990** *Premio Copa de Plata* al concurso internacional del premio Suiza y Europa de la pintura primitiva moderna, Galería Pro Arte Kasper, Morges, Suiza.
- 1989** *Primer Premio* al concurso anual de los Artistas Pintores y Escultores del Quebec (CNAAPSQ)
- 1988** *Beca de apoyo a la creación. 2 becas consecutivas del programa de ayuda a los artistas profesionales. Parte 1, beca a largo plazo, tipo B, artes visuales, enero y mayo 1988; obtenido bajo el nombre de Claire Labonté-Côté para la realización de la obra Casse-maison (Rompe-casa), Ministerio de los Asuntos Culturales del Quebec (MACQ).*
- 1985** *Segundo Premio* (Labonté-Côté) concurso anual de los artistas pintores y escultores del Quebec (CAAPSQ)
- 1984** *Beca de viaje a Paris* (Labonté-Côté) Ministerio de los Asuntos Culturales del Quebec (MACQ).

Colecciones

La Peau de l'Ours (La piel del oso), presidida por el señor Robert Poulin, Mtl, Qc
Nolin Larosée, Casa de Grafismo, Montréal, Qc, Canada
Canagex, Maison de courtage en bourse (Casa de corretaje en bolsa), Montréal, Qc, Canada
Créatek +, Maison d'études de marché (Casa de estudio de mercado), Montréal, Qc, Canada
Triton Arts Galery, Toronto, Canada
Ville de Laval (ciudad de Laval), Laval, Canada
Galerie Janine Blais, North Hatley, Qc, Canada
Monsieur Guy Robert, historien et docteur en esthétique (historiador y doctor en estética), Québec
Monsieur Yan Le Pichon, écrivain et critique d'art (escritor y crítico de arte), Paris, France
Monsieur Maurice Forget, Martineau, Walkers avocats (abogados), Mtl, Qc

Exposiciones (en solitario)

- 2011** *Le visage souriant de Côteau du Lac ou la répétition de la touche en peinture (la cara sonriente de Côteau del Lago o la repetición de la pincelada en pintura), comisario : Robert Poulin, Galería de arte Outremont, Montréal, Québec (mayo).*
- 2010** *Pensée Sauvage ou l'art comme processus cognitif (Pensamiento salvaje o el arte como proceso cognitivo), comisario: Claire Labonté, Centro de exposición de Val-d'Or, Québec (agosto)*
- 2009** *Pensée Sauvage ou l'art comme processus cognitif (Pensamiento salvaje o el arte como proceso cognitivo), Galería Montcalm, comisario: Dominique Laurent, Maison du Citoyen (Casa del ciudadano), Ciudad de Gatineau (Hull), Québec (Febrero)*
Pensée sauvage ou l'art comme processus cognitif (Pensamiento salvaje o el arte como proceso cognitivo), comisario: Claire Labonté, Centro de exposición de Repentigny, Québec (noviembre).
Femme en vitrine non suivie par le médecin (Mujer en escaparate no atendida por el médico), CDEx (Centre de Diffusion et d'expérimentation; centro de difusión y de experimentación) de la Universidad del Quebec en Montréal, Quebec (agosto).
La Pensée sauvage (Pensamiento salvaje), comisario: Claire labonté, Centro Nacional de exposición de Saguenay, Jonquièrre, Quebec (invierno).
- 2008** *La Pensée Sauvage (Pensamiento Salvaje), comisario: Marie-Claude Corbeil, Sala Alfred Pellan, Casa de los Artes, Ciudad de Laval, Quebec (verano).*
- 1995** *Claire Labonté, Hall des Arts, Hôtel de Ville, Ciudad de Laval, Québec (marzo)*
- 1990** *Casse Maison, Taller Claire Labonté, calle St Denis, Montréal, Quebec (agosto)*
- 1989** *Claire Labonté, Galería Janine Blais, North Hatley, Quebec (octubre)*
- 1986** *Introspective, Salon Contact, Montréal, calle Sherbrooke ouest, Quebec (octubre).*
- 1985** *Claire Labonté, Centro Culturel Verdun, Montréal, Quebec (abril).*
- 1984** *Art Naïf, Taller Galería Labonté-Côté, calle Prince Arthur, Montréal, Quebec (verano)*
Claire Labonté, Taller Galería Labonté, Paris, Francia (abril)
- 1981** *Naïve Art, Mécène Gallery, Toronto, Canada (otoño)*
Naïve Art, Laurier Gallery, Toronto, Canada (otoño)

Exposiciones colectivas

- 2010** *La Peau de l'Ours (La piel del oso)*, 15 aniversario, comisario : Robert Poulin, Casa de la Cultura, Frontenac, Mtl, Quebec (diciembre próximo).
Presentación *Choses vues, choses vues (Cosas leídas, cosas vistas)* (película), realización Alain Fleischer, Festival de las películas sobre el arte en Montreal (FIFA abril 2010).
Liaisons croisées (Relaciones cruzadas), galería l'Aire Libre, Mtl. Quebec (mayo).
- 2009** *Choses vues, choses vues (Cosas leídas, cosas vistas)* (película), realización y comisario: Alain Fleischer, Biblioteca Nacional de Francia, sitio Richelieu, sala Labrouste, Paris 2ème, Francia (octubre)
- 2005** *Les Enfants et la Magie de l'Art Naïf : une collection éclectique (los Hijos y la Magia del Arte Naïf)*, comisario: Madeleine Therrien, Casa de los Artes, Ciudad de Laval, Quebec (mayo).
- 2003** *Premier encan d'oeuvres de la Fondation du Musée d'art des Laurentides (Primero « encan » de obras de la Fundación del Museo de Arte de Laurentides)*, Centro de exposición del Palacio Viejo (Vieux palais), St-Jérôme, Quebec, 2003 (abril)
- 2002** *Grande Dégustation de Vin (Grande degustación de vino)*, Hôtel de Ville, St Adolphe d'Howard, Quebec (agosto)
- 2001** *Autumn' art (Otoño art)*, Museo Marc Aurèle Fortin, Montréal, Quebec (octubre)
L'art dans la ville (el arte en la ciudad), comisaria: Madeleine Therrien, Sala Alfred Pellan, Casa de los Artes, Ciudad de Laval, Quebec (otoño)
- 2000** *Grande Dégustation (grande degustación)*, Hôtel de ville, St Adolphe d'Howard, Quebec (agosto)
Naïf...c'est à voir (Naïf... es para ver), comisaria: Andrée Matte, Museo de arte contemporaneo de Laurentides, St Jérôme, Quebec (abril)
- 1993** *Allégories, fables... (alegorías, fábulas...)* comisaria : Madeleine Therrien, Sala Alfred Pellan, Casa de los Artes, Ciudad de Laval, Quebec
- 1990** *Prix Suisse et Prix Europe du Primitif moderne (Premio Suiza y Premio Europa del Primitivo moderno)*, comisario: Georges Kasper, Centro Internacional de Arte Naïf y /o de la pintura primitiva moderna, Galeria Pro-Arte Kasper, Morges, Suiza (mayo)
- 1989** *Prix Suisse et prix Europe du primitif Moderne (Premio Suiza y premio Europa del primitivismo moderno)*, comisario: Georges Kasper, Centro Internacional de Arte Naïf y /o de la pintura primitiva moderna, Galeria Pro-Arte Kasper, Morges, Suiza (mayo)
- 1988** *Collage du Monde Entier (Pegadura del mundo entero)*, comisario: George Kasper, Centro Internacional de Arte Naïf y /o de la pintura primitiva moderna, Galeria Pro-Arte Kasper, Morges, Suiza (mayo)
Naïfs du Québec et de l'Acadie (Naïfs del Quebec y de la Acadia), Galeria Janine Blais, North Hatley, Quebec (diciembre)
La continuité artistique: l'imagination hors du temps (la continuidad artística: la imaginación fuera del tiempo), comisario: Robert Gaudreau, Sala Alfred Pellan, Casa de los Artes, Ciudad de Laval, Quebec (otoño)
- 1987-86-85** *CNAAPQ (Concurso Nacional Anual de los Artistas Pintores y Escultores del Quebec)*, comisaria: Mireille Forget, Centro Brancusi, Montréal, Quebec.
- 1984** *Naïfs du Québec, Ministerio de las Comunicaciones, Division Anima G. Quebec, Quebec Naïfs Allemands et Québécois (naïfs alemanes y quebeques)*, Casa de la Cultura Notre-Dame de Grâce, Montréal, Quebec

Bibliografía

- Catálogos :** *La peau de l'ours, 15me anniversaire*; Montréal, Québec : Maison de la culture Frontenac, 2010. (à venir)
Premier encan d'œuvres de la Fondation du Musée d'art contemporain des Laurentides; Saint Jérôme, Québec : Centre d'exposition du Vieux Palais, 2003; p. 8.
ISBN : 2-922477-03-7
Therrien, Madeleine et al; *L'art dans la ville, Histoire d'une collection*; Laval, Québec : Ville de Laval, 2001; p.51; ISBN : 2-922360-09-1
Gaudreau, Robert et al; *La continuité artistique : l'imagination hors du temps*; Laval, Québec : Arts Série Sojemco, 1988; p.17
- Libros :** De Roussan, Marc; *Guide De Roussan*; Montréal, Québec : Éditions de la Roche, 2008
Dictionnaire Drouot Cotation des artistes modernes et contemporains de 1870 à Nos jours; Paris, France : Éditions Larousse, 2002
Art Diary international; Milan, Italie : Giancarlo Politi Editore, The Art Directory, 2001
Who's Who in international art; Lausanne, Suisse: International biographical art dictionary, 1995
De Roussan, Jacques; *Le guide Vallée*; Montréal, Québec : Publication Charles Huot, première édition, 1993
Art Diary internationa; Milan, Italie : Giancarlo Politi Editore, The Art Directory, 1990
Boulison, Guy, Yvon Daigle et Anne-Marie Bost; *Naiifs, ces peintres du Québec et de l'Acadie*; Montréal, Québec : Éditions du Trécaré, 1989; p.86-142-142 ISBN 2-89249-256-4
Robert, Guy; *Les cent vingt du cercle*; Montréal, Québec : Édition Iconia, 1989; p.131; ISBN : 2-92 0058-62-2
De Roussan, Jacques; *Le guide Vallée*; Montréal, Québec : Publications Charles Huot, deuxième édition, 1989
Robert, Guy; *Art actuel au Québec depuis 1970*; Montréal, Québec : Édition Iconia, 1983; p.74; ISBN 2-920058-00-2
Laflamme, Marcel et coll.; *Le projet coopératif Québécois : un projet social?*; Chicoutimi, Québec : Gaétan Morin Éditeur, 1982; page couverture.
- Película** Fleischer, Alain; *Choses lues, choses vues*; Paris, France : Production Le Fresnoy, Studio National des Arts contemporain, 2009
- Revistas de arte** Le collectionneur (1984 et 90), Magazin'art (1989), Parcours (2005, 2009), Art Le Sabord (no 86, mai 2010)
- Presse** *Benoît Leblanc*, Courrier Laval et Éditions du Quartier, 2008, 2003, Laval, Québec
Daniel Côté, Le quotidien et le Progrès, février 2009, Jonquière, Québec
Ghislaine Néron, La Vallée, 31 mars 2000, St-Sauveur, Québec.
Frédérique David, Accès des Laurentides, 2001, St Sauveur, Québec
Madeleine Therrien, Le Succès, magazine des arts de Laval, 1993, Laval, Québec
Claude Desjardins, Hebdo-Laval et courrier Laval, 1993-95, Laval, Québec
Raymond Bernachez, La Presse, août 90, Montréal, Québec
Le 24 heures, mai 90, Lauzanne, Suisse
Georges Kasper, La Côte, mai 90, Lauzanne, Suisse
Georges Kasper, La Gazette de Galerie Pro-Arte Kasper, mai 90, Morges, Suisse
Guy Madore, Reflet du Lac, octobre 1989, Québec
François Bergeron, L'Express, septembre 81, Toronto, Canada,
France-Antilles juillet 1980, Martinique

Referencias actuales

Mario Côté, Mario Côté, artista multidisciplinario y profesor en el programa de “maîtrise” (licenciatura) de artes visuales y medios de comunicación en la universidad del Quebec en Montreal, Quebec : : eavm@uqam.ca

Robert Poulin, presidente de la galería de arte de Outremont, miembro fundador y director del Consejo-colección de la colección « La peau de l’Ours » (La piel del Oso). laurent.bouchard@ville.montreal.qc.ca

Alain Fleischer, Alain Fleischer, artista multidisciplinario y director fundador del fresnoy, Estudio Nacional de las Artes Contemporáneas, Tourcoing, Francia : communication@lefresnoy.net

Denis Charland, artista visual y editor de la revista « Art le Sabord »: art@lesabord.qc.ca

Dominique Laurent, comisaria y directora de la Galería Montcalm de Gatineau galeriemontcalm1@gatineau.ca

François Renaud, director del Centro de Exposición de Repentigny renaudf@repentigny.qc.ca

Manon Guérin, directora general del Centro Nacional de Exposición de Jonquière : info@centrenationalexposition.com

Datos / Enlaces

primitivisme@hotmail.com

www.claire-labonte.com

Agradecimientos traducción española : Emeline Renoux