

MONIQUE CANTIN- DÉMARCHE ARTISTIQUE

La Femme de Trieste

Mon travail repose sur une pratique d'observation directe - sur le motif - ainsi que sur la photographie. Avant tout pictural, les éléments visuels qui composent mes tableaux sont choisis et articulés de façon à sonder le phénomène de la séduction en allant au delà jusqu'à l'évocation de nos besoins et contraintes existentielles. Je travaille l'expression figurative de visages de personnes qui posent ou de photos de magazines ou biographies dans des portraits; non seulement comme sujets mais comme langage visuel et histoire narrative d'un moment dont l'atmosphère est à la séduction. Je m'intéresse non seulement à l'esthétisme mais à la théorie du beau et du sentiment qu'elle fait naître en nous. Mon but est de comprendre et évoquer l'essence émotionnelle de cette manifestation. Loin de refléter un simple effet esthétique, je m'interroge sur la relation entre l'esprit et les sens. Qu'est-ce que le pouvoir de séduire ? Les tableaux chargés de sensualité de Gustav Klimt, les dessins érotiques d'Egon Schiele articulés autour du culte de la beauté et de la provocation du désir exercent une attraction sur leurs amateurs. Parallèlement, les photos séduisantes de belles de magazines captivent l'observateur en l'atteignant dans ce qu'il a de sensible. Cette aptitude à s'émouvoir prend racine dans ce qui donne sens à l'humain : son ravissement, son affliction, ses aspirations et ses peurs.

L'attrait mystérieux des maisons de l'ère victorienne

J'entreprends la production d'une suite de tableaux expressifs du charme désuet des maisons de l'époque victorienne à Montréal du début du siècle dernier.

Comme point de départ, je m'appuie sur une série de mes captations numériques des maisons de vieux quartiers de Montréal, qui se drapent d'un héritage architectural du temps de la révolution industrielle, exerçant une fascination marquée sur tous les visiteurs d'ailleurs, par l'atmosphère intrigante qui s'en dégage.

Ma recherche tend à questionner l'attrait romantique étrange et envoutant de ces vestiges. Les formes arrondies de leurs tours, leurs rotondes et coupoles— telles les courbes séduisantes du sexe féminin —constituent des attributs vétustes et différents des constructions provenant de cette époque. J'explore l'ambiance élégante et séduisante qui se dégage de ces demeures, celle qui plonge le spectateur dans le monde mystérieux et enchanteur des châteaux des contes de fées des frères Grimm.

L'ambiance rêveuse du Romantisme en Europe est évoquée également dans ce décor qui rappelle les ambiances des tableaux de Caspar David Friedrich. Mes lectures de littérature des *Milles et Une Nuits* revivent alors que je rêve et manie le pinceau pour appliquer les pigments sur ces toiles. Le passé est un endroit curieux où le thème de la séduction donne un sens merveilleux au visuel des beaux atours des maisons victoriennes de l'époque. Nos fantaisies existent dans notre monde personnel et celui qui nous entoure, il s'agit de les découvrir pour comprendre qu'elles reflètent qui nous sommes.

Collages, Pop Art et Variations énigmatiques : créer pour évoluer

Ce travail est le résultat d'un processus créatif entrepris en 2011 avec Seymour Seagal qui poussait à aller au-delà de nos zones de confort. Le motivateur du progrès est le changement. J'ai voulu aller vers l'inconnu. Laisser aller mes mains vers ce qu'elles voulaient faire librement, sans la barrière du rationnel dans une pratique de gestuelle spontanée. C'est ainsi que les textures qui bordent les collages sont apparues sur des grands papiers d'artiste. Pour pousser plus loin de ces textures, je me suis demandée : qu'est-ce qui pourrait être? « Il n'y a pas de règles dans la créativité, il n'y a que des choix » disait Seymour. J'ai laissé l'image me suggérer des choses, sont apparus alors les tableaux de chaussures que je relie au Pop Art.

Plus tard, j'ai voulu ne rien faire d'autre que de mettre de la peinture, sans me poser de question, sans idée d'où cela va-t-il me mener? Peut-être comme les Automatistes (Borduas, Riopelle et Barbeau) qui vantaient les mérites du pinceau ou du couteau suivant l'impulsion du moment. Ma tête est devenue spectateur. J'ai pris le risque, et les Variations énigmatiques sont apparues sur la toile. De quelle façon ces images m'aident-elles à mieux me connaître? J'en ai retiré le grand plaisir d'être avec moi-même.

Monique Cantin, Août 2012