Allison Moore and Arthur Desmarteaux: The Future in Ruins, Today

Edwin Janzen

DE L'AUTRE CÔTÉ DU MIROIR
GALERIE D'ART D'OUTREMONT
MONTREAL
APRIL 30 –
MAY 24, 2015

We are beginning to see the forest. As capitalism's problems become increasingly globalized, the impulse to protest everything and the need to critique society as a whole gain traction. This is a risky impulse; in our sound-bitten era, critics of everything quickly can find themselves spun by opponents as critics of nothing—or, worse, critics by nature.

When turning art to the purpose of social critique, it may seem preferable then to moderate or modulate a project's scale. Carefully delineated scenarios are more manageable: a selected environmental disaster, one nation's independence struggle, or a key vignette in the history of colonialism. With their exhibition *De l'autre côté du miroir*, however, Montreal artists Allison Moore and Arthur Desmarteaux throw the aperture wide open, facing the challenges posed by a society-wide critique head-on.

Four large digital collage panels (112 x 224 cm) titled *Visions du future* dominate the show, each tableau depicting an dystopian aspect of Western society: a compromised rural Eden, a suburban commercial parking lot in chaos, a downtown urban wasteland, a desert warzone. The Eden panel appears sunny, verdant—yet columns of soldiers creep through the growth, a landscape peppered with guns, shells, corpses and mass graves. A sign marks an army outpost ("we fight what you fear") and giant insects scurry everywhere. In the next panel, a drama of suburban chaos unfolds on a vast box-store parking lot, as corporate mascots, flesh-eating zombies and giant rats feasting on burning garbage compete for our attention. A stop sign and some rent-a-cops on Segways promise to defend the social order—something of a conceit in the wake of this fracas. In the urban wasteland panel, an aggregate Babel of twentieth century skyscrapers looms over the scene—a pastiche Gotham of Art Deco and Beaux-Arts masonry astride a bleak landscape of windowless tenements, burning cars and playing children. Mirroring this blight, the desert warzone shows a bleak landscape of rubble and trashed cars. Fires burn and soldiers point their guns beneath a phalanx of bombed-out high-rises and oil refinery towers. A tiny Captain America seems displaced and impotent.

At a distance, each panel appears lively, carnivalesque, but closer inspection reveals episode after nasty episode of miniature crimes and horrors. Like genre paintings, we must examine these collages scene by little scene, in succession—but the larger image remains apprehensible only as a mirror-world of chaos and complexity. The viewer thinks of Bosch (*The Last Judgment*, *The Garden of Earthly Delights*) and the work of the Pieter Brueghels (father and son).

Those painters would surely confirm that as fodder for the working artist, Inferno beats Paradiso hands down. For depictions of Hell, earthly realities offer rich visual vocabularies—blood, fire, steel—that lose none of their power in painted form. In contrast, earthly tropes of goodness—gatherings of virtuous people, halos and clouds, lions lying (platonically) with lambs—yield a pallid palette.

Allison Moore and Arthur Desmarteaux. Digital collage. Photo: Guy L'Heureux. Courtesy of the artists.

Allison Moore and Arthur Desmarteaux. Exhibition view. Photo: Guy L'Heureux. Courtesy of the artists.

For the artist, too, dystopia promises more than utopia; for if utopia is an ideological vision of the perfect society, what is dystopia but a satirical critique of ideology? Michael Albert, the anarchist philosopher, once stated that there is no idea so fine it cannot be pushed to its logical extreme where it becomes abominable. Indeed, these collage panels purportedly depict the future, yet the present is discernable throughout.

Two further giant panels explicate this utopia-dystopia pairing. In *Notre pain quotidien*, an extended family of collaged people contemplates endless images of food and food brands. Everyone eats in this *grande bouffe*—a revolting, even fatiguing vision of facial orifices and gluttony. In the foreground, a girl drinks from a gas-bar nozzle. Her gym shorts, together with a stray yoga ball—limp salutes to fitness—are like the Segway rent-a-cops: perfunctory gestures, detours—a consumerist appliqué on a consumerist problem. The second panel, *Paysage bucolique*, explores agricultural production as a compromised landscape. Against abundant farms and fields, farmers, tractors and silos contend with massive, monstrous domestic animals and out-of-control corporate brand mascots. Here, utopian promises of bountiful capitalism—prosperous farms, well-stocked supermarket shelves, full kitchens—dissolve into dystopian venality.

A seventh large panel, *Spaghetti urbain*, redirects the show's global critique toward familiar ground: Montreal's Turcot Interchange. Elevated highways crisscross the panel while crumbling concrete viaducts are held together with duct tape and band-aids. A homeless man pushes an orange shopping cart loaded with bags of aluminum cans and a hitchhiker holds a sign requesting a ride "anywhere but here." Once a proud monument to progress, the Turcot has become a labyrinth. But this isn't the kind of labyrinth we see on medieval cathedral floors that delineates a spiritual quest from margin to sacred centre; no, this is the "labyrinth with no centre," which so terrified the young Borges. The myth of Theseus with its labyrinth has been read as an early critique of urbanism, then still a novelty; today, similarly, the iconic Turcot alerts us to the industrial city's dystopian trajectory.

While the large panels form the main body of the exhibition, the artists have also included some earlier solo works—a pair of acrylic paintings for Desmarteaux; for Moore, two small collage pieces. Against the giant panels, these solo works appear somewhat isolated, forlorn; yet they also provide a backdrop or provenance to the artists' collaborative practice—the medium of collage, from Moore's solo pieces, and from Desmarteaux's, the carnivalesque, cartoonish genre painting aesthetic.

If the dystopia is also often playful, so is Moore and Desmarteaux's creative process. Each giant collage arose out of a ping-pong collaboration, one artist making some edits in Photoshop, then volleying the file back to the other, and so on, in dozens of iterations. Unlike children who play amidst the rubble and devastation of war, and unlike most Montrealers, who go about their daily business unaware their city is already a ruin of sorts, Moore and Desmarteaux seem self-aware as they play in the rubble of a grand narrative. If the Turcot labyrinth turns out to have a sacred centre after all, the apotheosis enshrined there is probably this: industrial capitalism is already dead. Most of us just don't know it yet.

Born in Winnipeg and based in Montreal, Edwin Janzen is a writer, editor and interdisciplinary artist who creates digital prints, video, artist books and other media. He has exhibited and worked as an artist-in-residence at diverse locations across Canada, and has written for numerous publications, galleries and other projects. Edwin completed his MFA at the University of Ottawa (2010) and holds a BFA from Concordia University (2008) and a BA (Byzantine history) from the University of Manitoba (1993). www.edwinjanzen.com

Les 50 ans de Graff

Les nouveaux ESPACES de l'art imprimé

Par Suzanne Dansereau

Pour célébrer ses 50 ans, l'atelier de création en art imprimé Graff organise une exposition qui a pour particularité d'explorer les innovations qui bouleversent et revitalisent le monde de la gravure et de l'imprimé.

L'Atelier Graff a invité 10 artistes à produire des œuvres qui remettent en question la notion d'espace dans l'art de l'imprimé. L'occasion tombe bien puisque l'atelier vient de déménager et s'est installé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve (HOMA) à Montréal.

Revoir la notion d'espace appliqué à l'art de l'imprimé aujourd'hui va de pair avec un travail sur la volumétrie. Une telle révision ne surprend pas la nouvelle génération d'artistes habitués à passer du 2D au 3D et habitués aussi à réaliser des œuvres hybrides : installations ou animations vidéo. Rien d'étonnant donc que sur les 10 artistes choisis, deux seulement comptent des pièces qui s'accrochent au mur. Cependant, dans le cas de l'exposition *Espace imprimé, espace ouvert*, au fil des projets proposés, la notion d'espace s'est davantage étendue à l'espace de proximité : « espace intime, social et liminal », explique la commissaire Émilie Granjon.

Superposition

« Ce qui lie ces œuvres entre elles, explique-t-elle, c'est qu'il y a soit une utilisation concrète de l'imprimé dans l'espace, soit un investissement conceptuel de l'imprimé comme, par exemple, dans le cas de la superposition. »

Avec *Typographie d'un murmure*, l'artiste Marie-France Légaré aborde la superposition dans l'espace intime. Elle a créé un dôme sous lequel le visiteur pénètre ; il entend alors des voix auxquelles sont superposés ou juxtaposés des textes imprimés. Les mots – il s'agit d'une liste de choses à faire – sont murmurés sous la forme d'une narration fragmentée ; ils font ainsi écho au texte imprimé à la surface du dôme.

Les artistes Allison Moore et Arthur Desmarteaux, avec *Curieux firmament ou le repos du monde tournoyant*, transportent les visiteurs dans un espace imaginaire, à la fois microscopique et macroscopique, matérialisé, là encore, avec un dôme pour support. D'un côté, on découvre les profondeurs de l'océan et, de l'autre, un univers inventé. L'un et l'autre s'amalgament dans un environnement audiovisuel immersif, imprimés en sérigraphie et animés par des vidéos.

Chez Eva Meyer, l'expérience de la vie quotidienne et de l'errance s'effectue dans l'espace liminal, entre le réel et l'imaginaire. L'installation *Lisières* est composée d'un collage de fragments d'images photographiques et de sérigraphies collées à un mur au pied duquel des débris jonchent le sol. Au mur, se superpose une vidéo. « C'est dans cet espace que les lieux se définissent et se redéfinissent, que l'identité en mouvement se construit et que le réel défie l'imaginaire », commente Émilie Granjon.

Plans devenus volumes

Certains artistes se sont inspirés de la notion d'espace pour doter les surfaces planes d'une troisième dimension. Dans *La machine paysage*, Andrée-Anne Dupuis Bourret a recomposé un jardin hydroponique avec des modules en papier imprimé inspirés de jardins, de fermes et… de jeux vidéo !

La mise en volume du papier se déploie aussi dans la structure aérienne de Catherine Béliveau. L'artiste a repris les plans des architectes et les croquis de l'ancien pensionnat Saint-Basile – le bâtiment qui abrite maintenant la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal – et les a imprimés sur de grandes feuilles transparentes. Elle a ensuite pratiqué des incisions le long de tracés préalablement choisis et a déplié l'amoncellement des découpes de manière à produire des formes originales. L'œuvre s'intitule *Suspension II*.

Annie Conceicao-Rivet propose, elle aussi, des pistes de réflexion fécondes à partir de l'imagerie 3D. Pour *La rencontre des masses : matrices de conception*, elle a accumulé pendant plusieurs mois les déchets domestiques recyclables qu'elle

1

2

a produits et les a disposés en amoncellement. Elle a fait numériser en 3D cette montagne de déchets et en a créé une image numérique en trois dimensions, qu'elle a divisée en tranches horizontales afin d'obtenir une imagerie de l'objet numérisé en couches superposées. Elle a ensuite reproduit méticuleusement chacune de ces couches avec les matériaux compris dans son amoncellement de déchets (carton, plastique, etc.) afin de recomposer l'amoncellement original. « Il y a, dans ce projet, tout un travail de superposition de couches qui est familier à la sérigraphie », observe Émilie Granjon.

Dans le même esprit de superposition, avec *Écrans pour le véhicule unanimité*, Mathieu Jacques utilise des rétroprojecteurs sur lesquels des acétates imprimés de motifs en sérigraphie sont agités à l'aide d'un mécanisme rudimentaire. Les deux images superposées produisent ainsi une animation qui est projetée sur un écran.

Dans l'installation *Piñatas les misanthropes*, l'artiste Guillaume Brisson-Darveau montre, dans une étrange étreinte, deux ours de taille humaine, constitués de carton recouvert de papier. Lutte ou accolade ? Perçu comme un jouet mexicain, on peut croire qu'il s'agit d'un jeu ; cependant, à la vue des détritus répandus aux pieds des deux animaux, l'œuvre se prête à une lecture déplorant la souillure de la nature. De son côté, avec *Société Écran*, l'artiste Étienne Tremblay-Tardif aborde le déclin du journal quotidien imprimé. Les trois composantes de son œuvre occupent l'entrée, l'intérieur et l'extrémité de la salle d'exposition. Une murale de feuilles de journaux, sillonnées de ratures et de dessins obtenus à l'aide de masques et de pochoirs, accueille le visiteur ; viennent ensuite des colonnes recouvertes de miroirs où sont collées des feuilles transparentes sur lesquelles sont imprimés divers motifs ; enfin, un livre fait office de point d'orgue.

Innovation et mutation

« L'exposition destinée à souligner les 50 ans de l'Atelier Graff témoigne de la pérennité de l'esprit du graveur et prouve que l'estampe contemporaine va au-delà de l'impression d'images sur papier effectuée à partir d'une matrice », estime Émilie Granjon. Elle trouve, au contact des technologies électroniques ainsi que des potentialités et des propriétés, d'autres disciplines artistiques, de nouvelles formes d'expression qui offrent aux arts de l'imprimé l'occasion de se redéfinir pour explorer des avenues novatrices et audacieuses. » ●

1
Andrée-Anne Dupuis Bourret
La machine paysage

2
Catherine Béliveau
Suspension II

Photos : *Vie des Arts*

Espace imprimé, espace ouvert

Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal
465, avenue du Mont-Royal Est
Montréal
514 872-2266
www.accesculture.com

Du 17 juin au 21 août 2016

Commissaire : Émilie Granjon

Artistes : Catherine Béliveau, Guillaume Brisson-Darveau, Annie Conceicao-Rivet, Andrée-Anne Dupuis Bourret, Mathieu Jacques, Marie-France Légaré, Eva Mayer, le duo Allison Moore & Arthur Desmarteaux et Étienne Tremblay-Tardif

esse

Tension monstre, Skol, Montréal

Centre des arts actuels Skol

Dominique Sirois-Rouleau

- Arthur Desmarteaux et Allison Moore, Vision du futur 1 (le champ de bataille), 2015. Photo : Guy L'Heureux

[In French]

Tension monstre
Centre des arts actuels Skol, Montréal, du 6 septembre au 20 octobre 2018

L'exposition multidisciplinaire *Tension monstre* propose un survol des zones de pression sociales et cognitives. Cette tension s'expose alors telle une mosaïque visuelle de stress et de surstimulation dans un espace dynamisé pour l'occasion par quelques murs fluorescents où les œuvres rivalisent d'aplomb et d'effronterie pour matérialiser les différentes inflexions de l'excitation.

Les propositions de Cindy Dumais et de Suzy Lecompte illustrent à ce titre des orientations organiques de la tension. Le diptyque d'aquarelle et les sculptures de Dumais renvoient à une sorte d'apathie sensible et physique. *Illumination* (2018) présente un enfant fixant un homme dont il ne subsiste, dans la seconde aquarelle, que le sourire figé. Une impression de mascarade démasquée et insoutenable se dégage de la séquence d'images, comme si le regard lucide de l'enfant mettait à nu les artifices de l'émotion affectée. L'étrange excitation léthargique de l'adulte trouve un écho manifeste dans les sculptures *Situation de double emploi* (2014) et *Satellite* (2016). L'agencement des textures du silicone ou de l'encaustique avec la céramique symbolise les visages multiples de l'inertie et de la colonisation virale. Appuyées l'une contre l'autre, les matières concrétisent des passivités divergentes. À l'opposé, lorsqu'une matière semble s'emparer de l'autre en la recouvrant même partiellement, la masse semble alors prise sur le vif, comme arrêtée au milieu d'une action lente et certaine. Dumais pose ainsi la tension comme un jeu subtil de perception et de mise en scène.

Ces délicates allusions anthropomorphiques sont elles-mêmes en rupture avec style plus cinglant de Lecompte, dont les toiles examinent le monde pulsionnel et hormonal de la sexualité à travers le spectre fantaisiste de la pâtisserie. Les œuvres colorées et contrastées dépeignent de manière graphique et cartoonesque la masturbation d'un *cupcake* et la pénétration d'un beigne. La stimulation physique évoquée se télescope dans la sursollicitation visuelle qu'exerce la représentation, si bien que la tension se révèle moins dans le sujet que dans le caractère ornemental fantasque et kitch des œuvres.

L'approche plus théâtrale de David Martineau Lachance ouvre sur une perspective culturelle du thème avec l'intrigante vidéo *Boucles* (2016). Le montage rythmé de saynètes montre les actions interrompues ou reprises d'un homme masqué et d'autres silhouettes dans divers espaces quotidiens. Les intérieurs paisibles et les extérieurs brumeux accordent aux courtes scènes une dimension hallucinatoire accentuée par la cadence brisée des boucles. La narration suspendue et répétée nourrit un sentiment d'alerte lancinant aussi évoqué dans *Devant les juges* (2015). Le dessin en noir et blanc de l'artiste représente un homme vêtu d'une toge antique dont le visage peut rappeler les « médecins bec » du 17e siècle. Cette référence iconographique au fléau de la peste et au désastre humain conséquent sert alors autant d'avertissement discret que d'introduction perçante aux estampes numériques d'Arthur Desmarteaux et Allison Moore.

Les deux collages imposants illustrent respectivement un paysage et l'espace domestique, tels les théâtres d'un affrontement final entre nature et culture. *Visions du futur 1 [le champ de bataille]*(2015) disperse les scènes et les accessoires de guerre sur un fond botanique multicolore. Les insectes, animaux, végétaux et microorganismes concourent avec les cadavres et les tanks pour l'espace de représentation. Dans ce combat à armes inégales, il semble évident que la terre survivra à l'homme, mobilisé par l'orchestration de sa propre perte. Cette guérilla stérile revêt, dans *Notre pain quotidien*(2013), les artifices de la surconsommation. Le foyer de banlieue typique accueille tous les abus et excès de la sphère privée. La malbouffe, les électroménagers derniers cris et les maisons préfabriquées s'imposent comme les icônes d'un

bonheur à la chaine. Les expressions exagérées des personnages excèdent leur contentement et manifestent en somme l'apathique et inexorable étouffement du plaisir dans la consommation.

Ces univers foisonnants et accablants renforcent la perception globale d'une menace latente au cœur de notre quotidien. *Tension monstre* montre enfin, à travers les intrigues et la démesure, l'insertion ordinaire de la fameuse « inquiétante étrangeté ».

Mis en ligne le 9 octobre 2018.

Légendes

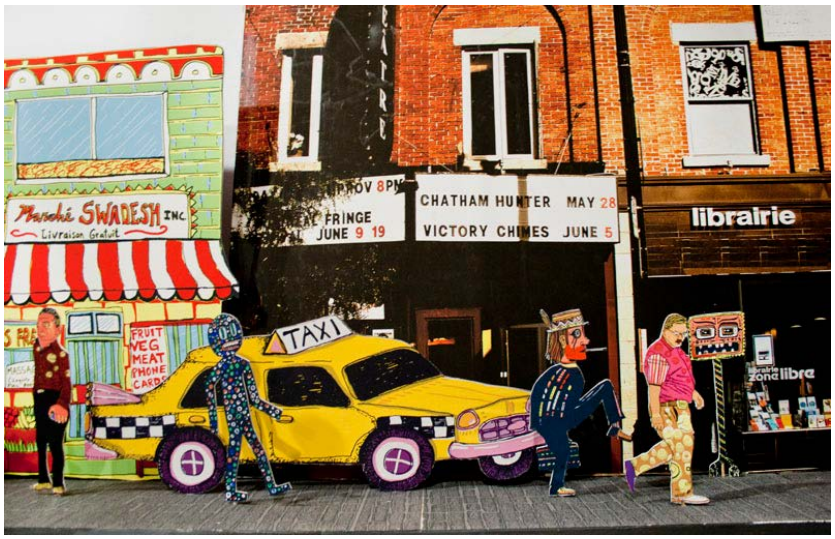
Photo 2 : David Martineau Lachance, *Boucles*, 2016 (gauche) ; Arthur Desmarteaux et Allison Moore, *Vision du futur 1 (le champ de bataille)*, 2015. Photo : Guy L'Heureux

Photo 3 : (gauche à droite) Cindy Dumais, *Satellite,* 2016 ; Cindy Dumais, *Illumination*, 2018 ; David Martineau Lachance, *Devant les juges*, 2015 ; Cindy Dumais, *Situation de double emploi*, 2014 ; Suzy Lecompte, *Cake*, 2015 ; Suzy Lecompte, *Beigne fourré à la tendresse*, 2015. Photo : Guy L'Heureux

Photo 4 : Suzy Lecompte, *Cake*, 2015 ; Suzy Lecompte, *Beigne fourré à la tendresse*, 2015 ; Cindy Dumais, *Situation de double emploi*, 2014. Photo : Guy L'Heureux

Artistes:
Cindy Dumais
Suzy Lecompte
David Martineau Lachance
Arthur Desmarteaux
Allison Moore
Lieu:
Centre des arts actuels Skol

THE GLOBE AND MAIL



R.M. Vaughan

Why aren't more art shows this fun?

R.M. VAUGHAN | Columnist profile | E-mail
From Saturday's Globe and Mail
Published Friday, Jan. 20, 2012 4:00PM EST
Last updated Friday, Jan. 20, 2012 4:10PM EST

Arthur Desmarteaux and Allison Moore at Open Studio

Until Feb. 18, 401 Richmond St. W., Suite 104, Toronto; openstudio.on.ca

Every once in a (too long) while, one stumbles upon an exhibition that is so relentlessly cheerful, so buoyant and full of bonhomie, that one has to ask oneself why the bulk of contemporary art on view is so decidedly otherwise. Bloated profundities sell, I guess (see end paragraphs).

Micropolis 2.0, a paper sculpture/installation by the Montreal-based printmaking/multimedia duo Arthur Desmarteaux and Allison Moore, crams the tiny exhibition space at Open Studio with enough life, colour, clever sight gags and goofily deadpan urbanity to make one forget that the world outside is in a meteorological deep freeze.

The set up for Micropolis 2.0 is simple enough. A narrow shelf runs along three sides of the gallery cube, trimmed with digitally and/or screen printed cardboard backdrops of well-known Canadian streetscapes (Boulevard Saint Laurent in Montreal, Toronto's Kensington Market). The "sidewalk" space is populated with everything from nervous cartoon raccoons to smiling trees to photo-realist cops on bikes to alien hipsters to streetwalkers. And that's not the half of it.

The detail in Micropolis 2.0 is stunning. Any one of the dozens of strolling figures could stand alone, so to speak, as a work in itself, and all are animated, figuratively and literally, by an R. Crumb-esque sense of naughty (but never depraved or despairing) humour. Noses are elephantine, teeth shark sharp, legs insectile and flesh tones parakeet flashy. Each character – human, animal, alien or plant – is delineated in sharp, but never cutting, never cruel, twitchy black outline, betraying a doodler's freehand sensitivity to the immediate as well as an editorial cartoonist's eye for a subject's frailties as well as flair.

Meanwhile, the urban topography, the familiar buildings and shops culled from civic centres, is also teeming with life – figures pop out of windows, fly over the rooftops, and perform erotic dances (care of a tiny video screen) in store fronts. I defy any viewer to find a lifeless centimetre in this installation, a moment's pause in the surreal parade. Busy is just too small a word for Desmarteaux & Moore's aesthetic. Effervescent works. So does genius, madcap genius.

Jean Bridge at Red Head Gallery

Until Jan. 28, 401 Richmond St. W., Suite 115; redheadgallery.org

Around the corner at Red Head Gallery, Jean Bridge provides an (unintended) counterpoint to Micropolis 2.0's bouncy flâneurism.

Bridge's video installation, *Around the Block*, projected in three parts, explores, close up and in slow motion, the areas between urban hot spots – the commonplace wire fences, concrete barriers, hedgerows and wrought iron, the brick backs of buildings and the untended, weedy patches of green.

These lovingly filmed sub-spaces – invisible-by-design, connective links that allow the urban wanderer to rest his/her senses and then more easily move between destinations – are indistinct and primarily functional, meant to go unrecognized.

So, for Bridge to film such spaces as if she was making a National Geographic documentary about a rain forest or the Himalayas is not only gently subversive (who decides, after all, what spaces are valued and what spaces remain unnamed, uncharted?), but also just plain weird. Good weird.

Contrary to all the urban-planning-speak above, Bridge is not attempting to romanticize the mundane, not falling into the trap (one that catches too many Canadian artists) of overseeing an abject, dull subject. Rather, Bridge's projections instill a kind of summery calm, a leisureliness that will be familiar to anyone who likes to stroll without a goal.

However, Bridge's occasional injections of people into her scanned spaces, via low-res green screen, function as a reminder that even in the most abandoned urban locales, one is never truly alone. As pointed out, in neat parallel, in Micropolis 2.0, even the trees are whispering.

Jean Bridge at Red Head Gallery

Until Jan. 28, 401 Richmond St. W., Suite 115; redheadgallery.org

Around the corner at Red Head Gallery, Jean Bridge provides an (unintended) counterpoint to Micropolis 2.0's bouncy flâneurism.

Bridge's video installation, *Around the Block*, projected in three parts, explores, close up and in slow motion, the areas between urban hot spots – the commonplace wire fences, concrete barriers, hedgerows and wrought iron, the brick backs of buildings and the untended, weedy patches of green.

These lovingly filmed sub-spaces – invisible-by-design, connective links that allow the urban wanderer to rest his/her senses and then more easily move between destinations – are indistinct and primarily functional, meant to go unrecognized.

So, for Bridge to film such spaces as if she was making a National Geographic documentary about a rain forest or the Himalayas is not only gently subversive (who decides, after all, what spaces are valued and what spaces remain unnamed, uncharted?), but also just plain weird. Good weird.

Contrary to all the urban-planning-speak above, Bridge is not attempting to romanticize the mundane, not falling into the trap (one that catches too many Canadian artists) of overseeing an abject, dull subject. Rather, Bridge's projections instill a kind of summery calm, a leisureliness that will be familiar to anyone who likes to stroll without a goal.

However, Bridge's occasional injections of people into her scanned spaces, via low-res green screen, function as a reminder that even in the most abandoned urban locales, one is never truly alone. As pointed out, in neat parallel, in Micropolis 2.0, even the trees are whispering.

Journal VOIR de Montréal, le 6 décembre 2007

ARTS VISUELS critique

MARTEAU-PIQUEUR

Arthur Desmarteaux tente de clouer le bec à la culture dominante ainsi qu'au monde des riches et des puissants. Un art agaçant. Heureusement.

★★★1/2 / sans les céramiques: ★★★★

NICOLAS MAVRIKAKIS /

Il fait un art très proche de la bande dessinée, de la caricature, mais aussi parfois du graffiti. Dans notre époque où l'espace urbain est légalement pollué par une multitude de publicités qui tentent de nous faire surconsommer, mais où le graffiti est vu comme un crime, il pourra sembler difficile de défendre un art ayant une teneur aussi contestataire. D'autant plus difficile que de nos jours, il y a souvent peu de différences entre l'art et la pub...

Quant à lui, **Arthur Desmarteaux**, jeune artiste de 28 ans, fait un art visuellement engagé. Son vrai nom est Étienne Rochon, mais il a pris un pseudonyme afin de «garder un certain anonymat face à mes créations de bon goût (qui me font parfois peur)». C'est le monde à l'envers... Mais il est bien que ce monde sens dessus dessous nous soit montré d'un autre angle. Malgré son ton dévastateur et son esthétique souvent agressive, Desmarteaux marque des points et fait sa place dans le milieu de l'art. Il participe, ces jours-ci, à l'expo *Paper Politics* au Walker's Point Center for the arts, à Milwaukee au Wisconsin, ainsi qu'à la XIIIe Biennale internationale de la gravure et des nouvelles images de Sarcelle.

Son art est irrévérencieux, politisé, tapant autant à droite qu'à gauche. Personne n'est épargné... Desmarteaux s'attaque à la culture dominante (comme celle de Walt Disney qu'il déconstruit en caricaturant Mickey Mouse), aux riches, aux puissants...

Dans son exposition à Longueuil, parmi les 83 œuvres présentées, vous pourrez remarquer, entre autres, la sérigraphie *Notre père qui êtes aux cieux*, où l'artiste s'attaque à une certaine image de la masculinité. Les héros et *leaders* du monde (actuel et passé) en prennent pour leur rhume. Sous le portrait de Christophe Colomb, vous pourrez lire la légende «Papa s'approprie de nouveaux territoires». Sous le visage de George Bush est inscrit «Papa se fout éperdument de notre opinion» et sous celui de Charest «Papa entretient de bonnes relations avec ses amis»... Desmarteaux enfonce le clou avec un Castro présenté comme un papa qui «tient à ses idées»...

Arthur Desmarteaux, *Fiesta de la muerte* (2007).

Certes, toutes ses œuvres ne sont pas d'égale force. Les céramiques me semblent former un corpus plus faible. Desmarteaux est à son meilleur dans des images grouillantes d'informations, un peu *trash* et *gore*.

Voilà un bel exemple du fait que la bande dessinée et les arts visuels s'inspirant de la bande dessinée représentent un domaine très actif au Québec. Lors de l'événement *Expozine* (qui a eu lieu les 24 et 25 novembre derniers), cela s'avérait évident. Nous pourrions nommer une pléiade d'artistes qui montrent la vitalité de cette forme d'art: **Julie Doucet, Billy Mavreas, Hélène Brosseau, Marc Tessier, Eric Braün, Layla Majeri, Line Gamache**... Il faudra suivre attentivement le travail de Desmarteaux. *www.arthuro.ca* **I**

Jusqu'au 15 décembre
Au Vieux-presbytère St. Mark, Longueuil
Voir calendrier Arts visuels

À VOIR SI VOUS AIMEZ /

La bande dessinée et le graffiti; l'art de Marie-Claude Pratte

Journal Zone Campus de Trois-Rivières, 10 novembre 2008

ENCEPHALOGRAMME

Dans l'univers éclaté d'Arthur Desmarteaux

Le jeune artiste montréalais Arthur Desmarteaux présentait le 31 octobre dernier une série d'œuvres qui sortent monstrueusement de l'ordinaire! Au menu : des personnages naïfs, des créatures étranges et des litres de couleurs.

En cette soirée d'Halloween, les petits monstres ne se trimbalaient pas tous dans les rues du centre-ville : plusieurs directement sortis de l'imaginaire chargé de l'artiste peuplaient généreusement les estampes de l'exposition du Centre de diffusion Presse-Papier. À leur côté, des personnages inspirés des dessins animés modernes et acteurs des tragédies humaines dépeintes dans quelques-unes de ses oeuvres.

Moitié engagé, complètement esthétique, l'art du sérigraphe est à la fois une critique des bêtises de la société actuelle et une expérimentation constante de plusieurs procédés dont l'estampe, l'aquatinte et la lithographie. Il tire son inspiration de diverses sources : «des émissions télévisuelles, du cinéma, de la mythologie, de l'actualité mondiale, de l'iconographie propre aux jeux vidéo, des rythmes de la musique indie, de la pub et de la caricature.»

Encéphalogramme est en fait une radiographie du cerveau d'Arthur Desmarteaux. Aussi, pour rester le plus fidèle possible aux images que lui propose son inconscient, il s'adonne souvent au dessin automatique. Il transpose ainsi sur le papier ou sur le cuivre les expressions les plus pures qui s'entassent dans des œuvres aux atmosphères de rêve extrêmement détaillé. Dans cet univers éclaté vivent des bestioles aux traits organiques ainsi que des êtres mi-humains mi-monstres qui se fondent dans un décor hallucinant de formes et de couleurs.

Trente-neuf estampes de pur délice pour les yeux et l'imagination

Le comité de sélection du Centre de diffusion Presse-Papier, qui fêtera son 30e anniversaire l'année prochaine, guide ses choix à partir de critères assez stricts. «D'abord, nous exigeons de l'estampe. Ensuite, nous priorisons les artistes de la relève qui offrent un art contemporain qui sort de l'ordinaire.»

L'oeuvre «Étude #8 pour "La fin de la route"».
Illustration : www.arthuro.ca

Pourquoi Arthur Desmarteaux? Surtout pour son originalité. Il permet à un style d'art unique de se faire connaître et encourage les jeunes artistes à innover. Davantage pour son imaginaire tordu et les couleurs éclatantes d'*Encéphalogramme*. L'exposition est en cours jusqu'au 21 novembre au 73 rue St-Antoine. **(D.C.)**

La Liberté 3 au 9 septembre 2008

ARTS VISUELS

Électrochoc

La Maison des artistes visuels francophones présente pendant plus d'un mois les tableaux colorés d'Arthur Desmarteaux.

Julien ABORD-BABIN

Le jeune artiste montréalais Étienne Rochon, alias Arthur Desmarteaux, présentera pour la première fois au Manitoba ses œuvres éclatées et colorées. Ses tableaux seront exposés à la Maison des artistes visuels francophones à Saint-Boniface du 4 septembre au 9 octobre.

Néo-schtroumphiste autoproclamé, Étienne Rochon présentera une série d'estampes et de sérigraphies sur le thème de l'urbanité. L'exposition ***Électrochoc***, fera découvrir des tableaux dynamiques qui portent un regard critique et engagé sur la société moderne.

« Dans le monde où l'on vit, il est impossible de ne pas faire de l'art engagé, estime Étienne Rochon. On fait face à de nombreux problèmes sociaux, des guerres et une grave crise environnementale. Tous ces sujets transparaissent dans mes tableaux. »

Même si ses sujets sont souvent sérieux, le style d'Étienne Rochon est plus léger. Il s'inspire beaucoup de la bande dessinée et traite avec humour les sujets les plus graves. « La cruauté qui fait partie de la société revient souvent, explique l'artiste. Mais je la traite avec des couleurs très vives et joyeuses. Dans mes toiles, le joyeux côtoie le triste. »

En plus de ses tableaux, Étienne Rochon fait de la bande dessinée. Ce sont deux formes de créations différentes, mais qui se rejoignent dans son œuvre. « La bande dessinée est un art narratif, explique Étienne Rochon. J'essaye souvent de prendre la même approche dans mes tableaux. J'y raconte des histoires de façon ouverte et laisse le public en faire l'interprétation. »

Cette approche donne des tableaux dynamiques et complexes où de nombreux personnages s'entrechoquent dans un délire de culture populaire. « C'est comme du *rock'n roll* sur les murs », remarque le directeur artistique de la Maison des artistes visuels francophones, Denis Prieur.

« Je pense que ça va surtout attirer des jeunes, dit Denis Prieur. C'est un artiste très contemporain et anti-commercial. Mais les plus vieux devraient aussi s'y intéresser et sa technique est très bonne. »

photo : Gracieuseté Étienne Rochon

Des toiles aux couleurs vives pour exprimer les opinions tranchées d'Étienne Rochon, alias Arthur Desmarteaux.

S’exposer aux intempéries

27 mai 2008

S'exposer aux intempéries, 2008, détail de l'oeuvre d'Arthur Desmarteaux et d'Allison Moore, Crédit Photo : Ateliers Graff

Dans le cadre du MOIS DE L’ART IMPRIMÉ, les Ateliers Graff proposent une œuvre réalisée en duo par les artistes de la relève Allison Moore et Arthur Desmarteaux. Cette œuvre-enseigne sera exposée en permanence, jusqu’en septembre, sur la façade de l’édifice du 963 Rachel est à Montréal (métro Mont-Royal).

La thématique d’«infiltration» du MOIS DE L’ART IMPRIMÉ a ouvert toutes grandes les portes à l’imaginaire débridé des deux artistes des Ateliers Graff. L’œuvre présentée en trois sections au niveau du deuxième étage laisse entrevoir des collages, à caractère onirique et organique, inspirés de l’univers de la microbiologie, des matières vivantes et de la science. Cette proposition ludique s’infiltre dans le paysage urbain par le biais du trompe-l’œil, forme que l’artiste fondateur de Graff, Pierre Ayot, affectionnait particulièrement.

Arthur Desmarteaux
Inspiré par le courant de la figuration libre ou narrative des années 1980, l’art brut et naïf ainsi que par la bande dessinée, Desmarteaux a développé une imagerie fantaisiste personnelle qui fait se côtoyer engagement social, humour et ludisme.

Allison Moore
La démarche de Moore s’est orientée vers les liens qui unissent art et science, deux domaines de recherche empreints d’une grande créativité grâce aux processus d’analyse et d’exploration dont ils font preuve. Moore apprécie particulièrement le mysticisme entourant la découverte scientifique et le processus permettant de découvrir la vérité du monde matériel.

La Direction du développement culturel de la Ville de Montréal a collaboré à ce projet.

Arthur Desmarteaux
31 oct au 23 nov 2008
Atelier Presse Papier

73, rue St-Antoine, Trois-Rivières · (819) 373-1980

Arthur Desmarteaux

Fouillis médiatique

ARTICLE DU JOURNAL VOIR DE LA MAURICIE - 20 novembre 2008

Karine Gélinas

Arthur Desmarteaux à propos d'une estampe aussi présentée dans un festival aux États-Unis: "C'est une oeuvre sur le paternalisme, sur le pouvoir masculin des politiciens."
Arthur Desmarteaux, avec Encéphalogrammes, "vomit" une tonne d'information.

Dans son communiqué officiel qu'il faut lire avec un grain de sel, l'artiste montréalais **Arthur Desmarteaux** se présente comme un enfant de la dictature de la communication. "On est bombardés de toutes parts. L'image est assez omniprésente, que ce soit sur Internet, à la télévision ou dans la publicité", illustre-t-il.

Encéphalogrammes, qu'il présente ces jours-ci au Centre de diffusion Presse Papier, insiste d'ailleurs sur ce fait. C'est ce qui explique que la série d'estampes exposées fourmillent de menus détails. "C'est chargé, hein? C'est un peu pour ça: ça reflète la surabondance, le nombre d'informations qu'il y a dans l'environnement médiatique." Le spectateur choisit ainsi où il pose son regard, quelle petite histoire il privilégie.

Le paternalisme, le réchauffement climatique, l'assimilation des Premières Nations, la guerre au Liban, les personnages fantaisistes sont autant de sujets que Desmarteaux aborde dans son travail, qui entretient un lien étroit avec la bédé. Des thèmes que lui soufflent l'actualité et le merveilleux monde des rêves. "Des fois, c'est simplement humoristique ou ludique. Il n'y a pas de commentaire politique. C'est inspiré de la culture populaire, comme l'oeuvre de Darth Vader avec sa femme et son enfant."

Une chose unit cependant chacune de ses créations: l'utilisation de teintes vibrantes. "J'apprécie les couleurs vives, particulièrement le rose. Les sujets sont sombres, mais sur le plan plastique, c'est très coloré, très festif. Ça adoucit le propos."

L'artiste, qui mène une carrière parallèle dans l'univers de la marionnette, qualifie par ailleurs son ouvrage de faussement naïf. Pourquoi? "Peut-être que dans la technique, c'est dessiné un peu maladroitement parce que c'est fait de mémoire. Mais les sujets, eux, ne sont pas nécessairement naïfs", conclut-il.

À voir si vous aimez
La bédé, Bob L'éponge, l'art ludique.