

La pointe d'une ère, 2015, technique mixte - mixed media, 122 x 61 cm - 48 x 24 inches

ENTREVUE - INTERVIEW DOMINIC BESNER

PARCOURS

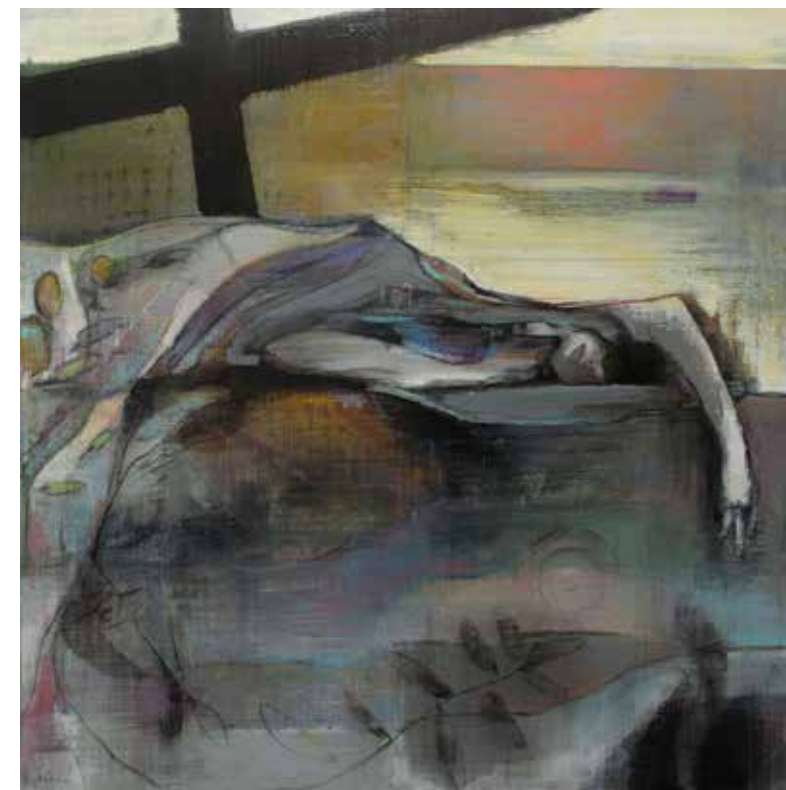

Il y a vingt ans cette année, Dominic Besner présentait sa toute première exposition. Depuis sa carrière a été fulgurante, ponctuée entre autres par des expositions-événements de [très] grandes envergures et des expositions majeures dans plusieurs pays. À Montréal, on l'a peu vu depuis Mora, en 2011. Dans quelques semaines, il effectuera un retour sur les cimaises montréalaises après une absence relativement prolongée à la Galerie MX. Il présentera ses œuvres récentes. Un travail différent. Puis il s'envolera pour le Maroc où une autre grande exposition de son œuvre sera présentée. Nous l'avons rencontré pour faire le point sur son travail actuel et sur sa vision de son œuvre avec le recul des ans.

Dominic Besner. Photo : Sophie Thibeault

Since the very first exhibit of his art work, twenty years ago exactly, Dominic Besner's career has flourished. He has participated in large scale exhibit-events and held major exhibits in various countries. Since his last successful exhibit, Mora, held in Montreal, in 2011, Besner has kept a very low profile. The extended absence will come to an end in a few weeks, as Besner returns to the Montreal gallery scene at Gallery MX, to exhibit some of his more recent work. His work has changed. Besner will then fly to Morocco, for a major presentation of his artistic work. We recently had the chance to meet Dominic Besner to discuss not only his recent production, but also his vision, in retrospect of his entire career.

Dans les bras d'éther, 2014, technique mixte - mixed media, 183 x 183 cm - 72 x 72 pouces/inches

Parcours. Jusqu'à maintenant, votre peinture a été particulièrement habitée par la théâtralité. Comment celle-ci s'est-elle imposée à vous?

Dominic Besner. Naturellement. Au départ, ma peinture en était une d'impression. D'état. Peut-être avais-je besoin d'un parent? Peut-être tout simplement parce que la théâtralité me permettait de fouiller plus à fond le caractère de mes personnages. Ça me permettait aussi d'amener le spectateur dans d'autres directions comme celle du regard regardé, car mes personnages observaient aussi le spectateur.

Parcours. À un moment, vous avez pris goût à l'écriture, notamment pour Mora. Vous avez travaillé un peu comme s'il s'agissait de romans illustrés en poussant très loin l'histoire et les rapports entre différents mondes. Vous avez créé un monde littéraire d'abord pour ensuite vous en servir comme

Dominic Besner. Photo : Sophie Thibeault

inspiration pour vos tableaux. Tout en sachant éviter les pièges de l'illustration. Quel était le processus?

D. B. D'abord je suis un intuitif. Cependant,

j'avais besoin d'étoffer mon propos, d'avoir un sujet avec de la densité. C'est ainsi que le besoin d'écrire s'est imposé. D'ailleurs, ce qui est particulier, c'est que d'une part l'écriture était influencée par la musique. Et ma peinture par l'écriture. Je trouvais très stimulantes ces interactions dans mon travail.

Parcours. Nous sommes présentement dans votre nouvel atelier aménagé depuis maintenant deux ans et je constate que vos tableaux ont changé. Comment l'expliquez-vous?

D. B. Par la lumière. La dimension beaucoup plus vaste. Surtout par le fait que, à ce moment-là de ma vie, j'avais besoin de changement. J'éprouvais un besoin de me transformer. J'ai commencé à faire de la gravure. Ça a été une révélation qui a eu des conséquences majeures

Parcours: For the most part, your artistic production has been characterized by the grandiose or a theatrical type of mise en scène. How

Dominic Besner. Photo : Sophie Thibeault

did you develop such an approach?

Dominic Besner: It came naturally. My painting began with impressions; states of being. It may have acted as a screen. Using the theatre as context, I was able to delve more deeply into the characters I create; this approach also allows me to change the viewpoint of the observer: the observer is observed, as the gaze of my characters falls upon the viewers.

Parcours: At a certain point in your career, you developed an interest in writing, especially in Mora. You approached art as if you were creating an illustrated novel that gave you the opportunity to explore the relationships between multiple worlds. You began with a literary narrative that became the point of departure for your painting, while avoiding the pitfalls of the illustrator. How did this process evolve?

D. B.: I am very intuitive, yet I need to flush out my ideas and add density to my subjects. That is why writing came first. Writing is also unique because it is influenced by music and my painting is influenced by my

writing. I found these creative interactions extremely motivating.

Parcours: We are now in your new studio that you renovated and furnished two years ago. I notice that your paintings have changed. How did this happen?

D. B.: The studio is bigger and has better exposure to light. It happened because I needed a change and I was in search of transformation. I also began to work with etchings. This was a totally new revelation and has had a significant impact on my work. It has added greater finesse as I discovered the importance of lines. It has allowed me to explore new forms and greater depths in ways that I never thought were possible. I have added line etchings as a new signature to my work. They have enriched the artistic grammar of my painting and given clarity to my artistic intent. The theatrical dimension has disappeared from my characters; they now emerge in their most simple, but authentic humanity. I have grown closer to my environment and have abandoned the props. There is something very tranquil about my latest paintings; I enjoy the greater intimacy and simplicity of being.

Parcours: Is it fair to say that you have gained in confidence?

Petit jouet, 2015, technique mixte - mixed media, 76 x 122 cm - 30 x 48 pouces/inches

dans ma façon de voir mon travail, car ça m'a amené dans une finesse. La gravure m'a conduit, révélé à la ligne. Et m'a fait explorer la matière avec des formes et des profondeurs que je ne soupçonnais pas. Graduellement la ligne s'est imposée dans mes tableaux. Déterminante dans mon approche actuelle. Elle me permet d'enrichir mon langage plastique et d'épurer mon propos. Mes personnages théâtraux ont disparu. Maintenant, j'aime aller chercher quelque chose de plus humain, de plus vrai. Je suis encore plus en relation avec l'environnement que je souhaite maintenant présenter sans artifice. Il y a aussi quelque chose de très paisible dans mes derniers tableaux. Je suis allé vers la simplicité d'être. Je me dévoile plus dans ma peinture. **Parcours.** Est-ce que l'on peut dire que vous avez gagné en confiance? **D. B.** Maintenant on voit derrière le rideau. C'est plus intime.

Dominic Besner. Photo : Sophie Thibeault

Cette approche me correspond plus. En vieillissant, je vois plus clairement ce que je veux exprimer. C'est moins enveloppé. **Parcours.** Est-ce qu'on peut dire que vous avez libéré le trait? **D. B.** Définitivement, je me sens plus libre. **Parcours.** Ce qui pourrait sembler paradoxal, c'est que votre approche plus épurée a incité aussi une approche plus complexe. On constate que vos jeux avec la matière et le traitement formel fouillent davantage dans le conscient. Est-ce qu'une impression personnelle? **D. B.** On sent davantage la structure. J'épure dans l'apparat et j'ai complexifié les compositions. **Parcours.** L'inspiration et la direction artistique de vos œuvres récentes. D'où viennent-elles? **D.B.** Ça a commencé par une introspection qui m'a mené à mon enfance à la campagne ontarienne. Mes tableaux récents sont autant de carrés

Le porte-avion, 2015, technique mixte – mixed media, 243,84 x 152,4 cm – 96 x 60 pouces/inches

Les chiens de Colbert, 2015, technique mixte – mixed media, 101,5 x 101,5 cm – 40 x 40 pouces/inches

D.B: It is now time to look behind the curtain. It is more intimate and suits me better; as I get older, I see more clearly the things I wish to express. There are fewer constraints. **Parcours:** Would it be accurate to say that you have liberated your brush strokes? **D.B:** I definitely feel I have gained greater freedom. **Parcours:** Paradoxically the increased minimalism of your approach increases the complexity. The interplay you favour at the material level as well as the more formal constructs seem to be conscious choices. Is this a more personal impression? **D.B:** The structure is more no-

ticeable and accessories have been minimized. The compositions are more complex. **Parcours:** What is the source of your new inspiration and direction? **D.B:** It started with a period of introspection that brought me back to my childhood, as I was growing up in rural Ontario. Each picture is like a little sandbox that was forgotten...they are bits and pieces of stories about who I was before; very solitary, but with a vivid imagination. I am not seeking exact memories, but I would like to regain the feeling of who I was. This explains the great serenity of this series. I think my paintings

de sable oubliés... Il s'agit de bribes d'histoires liées à ce que j'étais alors, solitaire et [très] imaginaire. Je n'ai pas cherché à définir dans l'exacitude mes souvenirs, mais à trouver l'humour dans lequel j'étais. C'est ce qui explique la dimension sereine de cette série. Aussi, je dirais que ma peinture a considérablement gagné en lumière. Moins sombre dans tous les sens. **Parcours.** On remarque l'apparition de motifs dans vos œuvres. Comment se sont-ils inscrits? **D. B.** J'avais besoin de casser pour créer un rythme. **Parcours.** Est-ce qu'on peut parler de musicalité? **D. B.** Ça représente pour moi un état méditatif. **Parcours.** Donc le motif est là pour casser la ligne? **D. B.** Effectivement. **Parcours.** Je remarque qu'il y a plusieurs petits formats, ce que vous faisiez peu avant. Est-ce que ça a été un défi? **D. B.** Grand et petit formats sont

des univers totalement différents. Quand je peins dans le petit, c'est plus compliqué parce que je suis plus habitué aux grandes surfaces. Mais le défi était stimulant car, en plus, j'étais dans une phase d'épuration et, avec les formats plus petits, enlever sans détruire l'essence du propos aura été le véritable challenge et je crois l'avoir relevé. **Parcours.** Pourquoi peignez-vous? **D.B.** C'est un besoin vital d'exprimer des choses enfouies très, très loin en moi. Et la peinture me sert tantôt de porte-voix, tantôt de porte-à-faux... **Merci** □

Dominic Besner. Photo : Sophie Thibeault

have benefited from greater luminosity; they are far less somber from every point of view. **Parcours:** We also observe new motifs in your work. Do they have a specific function? **D.B:** In order to create a new rhythm, something had to break. **Parcours:** Would it be accurate to refer to the musicality in your work? **D.B:** It represents an important meditative state for me. **Parcours:** In other words, the motif serves to break the line? **D.B:** Indeed. **Parcours:** I also see that you are working with smaller formats. Was this a challenge for you? **D.B:** Large and small formats represent two different worlds. Painting on smaller surfaces has been a greater challenge, as I am used to working on larger ones. But it is a stimulating challenge, especially as I am seeking greater minimalism in my work. Smaller formats force me to clarify the content, without destroying the artistic intent. I

think I have met this challenge with success. **Parcours:** Why do you paint? **D.B:** It is vital for me to express things that have buried for a long time in the depths of my conscience. Painting has become my voice, even when it is a dissonant voice. **Thank you** □

Dominic Besner. Photo : Sophie Thibeault

Translation : Joseph Blain

Besner
La singulière nature humaine
dès le 6 novembre 2015
à la Galerie MX
355, ave Viger O, Montréal, QC
galeriemx.com
514 515-8900

Léon Bellefleur

No. 9, Paris, 1955, Huile sur carton, 71½" x 101½"

galerie d'art michel bigué

315 rue Principale, St-Sauveur, Qc • galeriemichelbigue.com • (450) 227 5409