Patrice Charbonneau

Tracés

Exposition du 20 juin jusqu'au 20 juillet 2013
Exhibition from June 20 through July 20, 2013

beaux-arts des
AMÉRIQUES

Tracés, 2013 [dyptique / diptych]
acrylique sur toile et gravure sur planche de cuivre /
acrylic on canvas and copper etching plate
154.94 × 76.2 cm / 61" × 30"

Cette exposition des nouvelles œuvres de Patrice Charbonneau constitue un autre merveilleux épisode de l'éternelle histoire d'amour que le Québec entretient avec la peinture. Depuis le XVIIe siècle, le Québec a occupé l'avant-plan de la peinture canadienne en de nombreuses occasions. Ces œuvres récentes évoquent autant les perspectives d'expression offertes par la peinture abstraite qui firent leur apparition à Montréal au début des années quarante, que la tradition de la peinture de paysage pour laquelle le Canada est reconnu à travers le monde. Bien que les tableaux témoignent d'un contenu narratif important, les influences et les principes régissant la peinture abstraite sont néanmoins prédominants : les surfaces luxuriantes, l'emploi raffiné de la théorie de la couleur, le besoin d'occuper toute la surface, et la manière intuitive et spontanée avec laquelle le peintre se laisse parfois guider par le processus, alors que, dans d'autres circonstances, celui-ci suit son action.

Disons, par ailleurs, que ce corpus d'œuvres fait également référence à une autre tradition importante, celle de la peinture historique du XVIIIe siècle, notamment dans l'œuvre de Joseph Légaré, dont le travail documente autant l'épidémie de choléra que le grand incendie de la ville de Québec, à une époque où de tels sujets n'étaient pas considérés comme dignes de l'attention d'un maître de la peinture. Cette série de tableaux s'inspire d'incidents bouleversants qui se sont produits pendant l'enfance de l'artiste – un accident d'automobile sur une route particulièrement traitresse où plusieurs autres événements tragiques se sont produits. Une série de tableaux présentés en une séquence de « flashbacks » ou de « retours en arrière » instaure une trame narrative : voyage en voiture qui serpente et négocie des courbes serrées, gravit et descend les collines abruptes caractéristiques des abords du magnifique paysage laurentien. La composition et les éléments de la réalisation des différentes scènes bucoliques sont organiques et fluides et sont peintes dans de magnifiques teintes. Les œuvres sont séduisantes de sorte que, quand se termine le voyage et que nous nous trouvons immobilisés et confrontés au sens de ce qui nous est donné à voir, il est clair qu'il s'agit d'une expérience profonde.

Il faut plus que du courage et de l'aplomb pour fouiller dans un tel bourbier émotionnel. L'artiste doit faire preuve de discipline et se concentrer afin de créer un tableau plus puissant à titre d'œuvre d'art que comme sujet. Il faut, d'abord et avant tout, un « tour de force » pour y parvenir de manière aussi élégante et gracieuse. Une grande réussite! Bravo!

Lucienne Lefebvre Glaubinger
Jacqueline Hébert Stoneberger
Montréal, juin 2013

This exhibition of new works by Patrice Charbonneau is another exciting episode in the perennial love affair that Québec has enjoyed with painting. Ever since the 17th century, Québec has been at the cutting edge of Canadian painting on numerous occasions. These recent works evoke both the expressive possibilities of abstract painting introduced in Montréal in the early 1940s as well as the tradition of landscape painting for which Canada is famous throughout the world. Despite the fact that the paintings have a strong figurative narrative, the influences and principles of abstract painting are predominant – the lush surfaces, the sophisticated use of color theory, the importance of working the entire surface, and the intuitive and spontaneous way that the painter allows the process to sometimes lead and sometimes follow.

This work can also be said to relate to another important tradition – that of 18th century history painting – as seen in the work of Joseph Légaré who documented both the cholera epidemic and the great fire in Québec city at a time when such subjects were not considered worthy of a master painter. This series of paintings is inspired by just such a disturbing incident from the artist's childhood – an automobile accident on a treacherous section of highway where many other such disastrous events occurred. A series of canvases presented as a sequence of "flashbacks" or "rewinds" establish the narrative – a road trip, twisting and turning around sharp curves, ascending and descending the steep hills that characterize the gateway to the magnificent Laurentian landscape. The composition and design elements in these various bucolic scenes are organic and fluid and painted in stunningly beautiful colours. The works are seductive so that, when the journey ends and we come to a full stop before the meaning of what we see, it is a profound experience.

It requires more than courage and aplomb to rummage around in such an emotional quagmire. The artist must exercise discipline and focus in order to create a painting that is more powerful as a work of art than the subject of the work. First and foremost, it requires a "tour de force" to pull this off so elegantly and gracefully. What an achievement! Bravo!

Lucienne Lefebvre Glaubinger
Jacqueline Hébert Stoneberger
Montréal, June 2013

Traduction par François Côté

Destination, 2013, acrylique sur toile / acrylic on canvas, 96.52 × 139.7 cm / 38" × 55"

Construction et déconstruction

Riches de multiples articulations, aux confins de la figuration et de l'espace abstrait, les fécondes peintures acryliques de Patrice Charbonneau sont vouées à une impossible stabilité.

Les repères se brouillent. Un lieu pourrait être esquissé. Mais lequel ? Des paysages traversés s'engouffrent au pare-brise d'une voiture ou défilent dans les reflets du rétroviseur ou de la lunette arrière. Saccadées et cinématique, les impressions de vitesse et de collusion d'espaces se bousculent. Les tracés sinuent. Défilent pêle-mêle maisons, champs, forêts, lacs incertains ou parking déserts, zones rurales ou banlieues. Sommes-nous dans l'habitacle clos d'une voiture ? L'hiver ? L'été ? À l'intérieur ? À l'extérieur ? Jouant du contraste ouvert et fermé, ces scènes s'approchent de l'univers du road movie. Une façon de mettre en tensions des plans lisses brillants ou mats, les tracés sinueux se terminant en ruptures abruptes expriment une sourde menace : l'accident ?

Ces apparitions nous sont aussi comme soustraites tant les éléments qui pourraient les propulser ne peuvent

Construction and Destruction

Richly expressive and within the margins of both figuration and abstraction, Patrice Charbonneau has committed his lush acrylic paintings to a consummate balancing act.

Points of reference are indistinct. A sense of place is suggested. But what place? The landscape flashes by the windshield, by the rear window, is reflected in the rear-view mirror. The sense of speed and the compression of space are disturbing and cinematic. The road zigzags. We fly recklessly past houses, fields, forests, unnamed lakes, deserted parking lots, rural areas, or suburbs. Are we in the closed cockpit of a vehicle? Is it winter? Summer? Inside? Outside? Played against the juxtaposition of open and closed space, these scenes bring to mind road trip films. As a way of establishing tension on the glossy or mat surfaces, lines twist and turn then come to rest to suggest some unspoken danger: the accident?

Both the image itself as well as the details of the narrative are unintelligible. What the viewer sees instead are broad surfaces of paint, the play of colour and light.

se fixer dans l'œil du spectateur que pour ce qu'ils sont : des jeux de couleurs et de lumières, des étendues planes.

Le travail de la couleur contribue à ces perturbations. À travers les variations d'intensité se jouent transparences et recours fréquents aux recouvrements d'une couleur par une autre. Heurts, glissements, décalages se créent entre les plans.

Aussitôt édifiée, une puissance plastique tend à se défaire. Quelque chose se liquéfie, comme délayée en couches minces et translucides. Fluides, les formes s'écroulent. Superpositions et élans des couleurs ne peuvent contenir les graphes, les dessins, les rappels d'éléments tels mobiliers, murs ou circulations qui s'y imbriquent de façon précaire. Quelquefois la scène contient des suggestions perspectivistes que dénie l'aisance avec laquelle la couleur est étendue en exhalant sa matérialité. Tranchant sur des tons pastels, les gris nuageux participent à ces passages tantôt en se situant comme cristallisés à leur intersection ou ailleurs en mimant l'opalescence ou la réflexion du verre en des de effets de miroir. On pourrait avoir l'impression de formes et de couleurs qui s'ajoutant et superposant émanent du sol, montent et s'échafaudent progressivement tandis que les suggestions architecturales au plan ou au dessin perspectif participent à l'édification d'un site incertain.

Anticipant sur le désordre, l'œuvre se donne sur un lit de forces et de tensions. Et comme insaisissables, ces étranges constructions se diluent. Fugitives, elles semblent en un deuxième temps crouler et se « débâtir ». Dans les méandres et les mouvements du pinceau, ces opérations font sauter cette suggestion même de cadre bâti sur lequel l'artiste nous fait se buter. L'effet d'inachèvement et de déplacement fait tout voler en éclat. Les espaces d'indécision qu'ils nous propose se situent comme en deçà, quelque part entre construction et déconstruction, entre site et non site, l'œil se perd, revient. L'espace saigne, s'épuise, coule, s'y tord et, pourquoi pas, s'y casse.

René Viau

Journaliste, écrivain et critique d'art, René Viau a collaboré à de nombreuses publications et à plusieurs quotidiens en France et au Québec.

The choice of colour only adds to the sense of disquiet. Variations in intensity and transparency play against the overlapping washes of paint. Clashes, slips, and shifts are created on the picture plane.

No sooner is the synthetic form created than it is inclined to break apart. Something softens, as if thinned to transparent washes. Fluid now, the forms give way. Superimposed splashes of colour spill across the composition, over the drawings, the furnishings, the walls, and the traffic – all of which intersect precariously. Now and again, there is a suggestion of three-point perspective but the lavish application and the material quality of the paint tend to sidetrack it. Contrasted against the pastel shades of the work, the nebulous grey tones intersect the passages of colour or suggest the opalescence or mirror effect of glass. The overall impression is one of overlapping forms and colours taken from the land, progressively emerging as a structure that, together with the indication of architectural space or design, come together to create some vague sense of place.

In order to avoid disorder, a work depends on both cogency and tension. As if barely visible, these strange constructions meld. Fleeting images, they seem on second glance to disintegrate and to deconstruct. The meandering brushstrokes create the framework from which the artist engages us. The effect is one of failure and displacement which smashes everything to smithereens. The area of uncertainty that the artist sets forth comes from somewhere off the beaten track – somewhere between construction and deconstruction, between location and dislocation, where the gaze strays, revisits. The surface bleeds, fades, oozes, contorts and shatters – how can it not?

René Viau

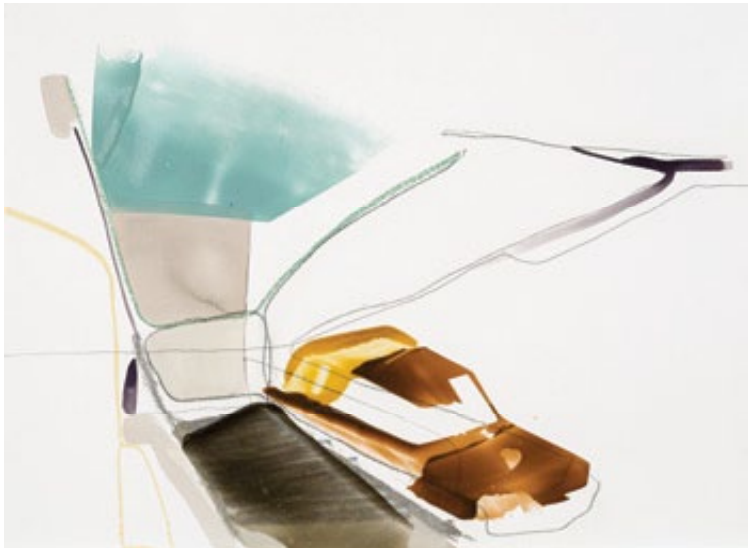
Journalist, author and art critic, contributor to numerous publications and newspapers in France and in Québec.

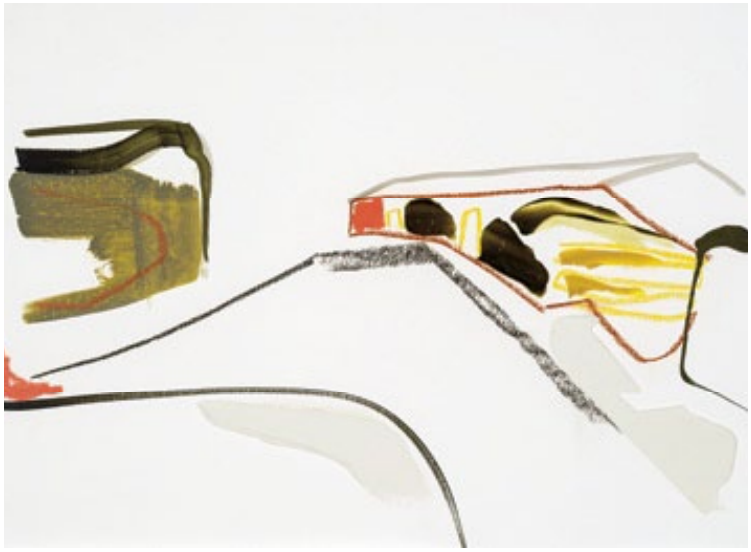
Courbe et glacier, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
129.54 × 83.82 cm / 51" × 33"

Baie de l'ours, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
116.84 × 101.6 cm / 46" × 40"

Ornementations et aileron, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
139.7 × 96.52 cm / 55" × 38"

Frontale, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
152.4 × 101.6 cm / 60" × 40"





PATRICE CHARBONNEAU

Œuvres de l'exposition / Works on exhibit

Courbe et glacier, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
129.54 × 83.82 cm / 51" × 33"

Baie de l'ours, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
116.84 × 101.6 cm / 46" × 40"

Jasper, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
185.42 × 109.22 cm / 73" × 43"

Ornementations et aileron, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
139.7 × 96.52 cm / 55" × 38"

Périmètre : Km 32, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
96.52 × 76.2 cm / 38" × 30"

Courbe et descente, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
129.54 × 83.82 cm / 51" × 33"

Tracés, 2013
dyptique / diptych
acrylique sur toile et gravure sur planche de cuivre /
acrylic on canvas and copper etching plate
154.94 × 76.2 cm / 61" × 30"

Frontale, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
152.4 × 101.6 cm / 60" × 40"

Destination, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
96.52 × 139.7 cm / 38" × 55"

Lot 1229 et turbines, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
146.05 × 106.68 cm / 57.5" × 42"

Nocturne : Lanthier, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
96.52 × 121.92 cm / 38" × 48"

Destination (esquisse / study), 2013
acrylique, graphite, et crayons de couleur sur papier /
acrylic graphite, coloured crayon on paper
55.88 × 76.2 cm / 22" × 30"

Nocturne : Lanthier (esquisse / study), 2013
acrylique, graphite, et crayons de couleur sur papier /
acrylic graphite, coloured crayon on paper
55.88 × 76.2 cm / 22" × 30"

Abri (esquisse / study), 2013
acrylique, graphite, et crayons de couleur sur papier /
acrylic graphite, coloured crayon on paper
55.88 × 76.2 cm / 22" × 30"

Malibu, 2013
photogravure / photo etching / édition : 10
60.96 × 76.2 cm / 24" × 30"

Malibu vert, 2013
photogravure / photo etching / édition : 10
60.96 × 76.2 cm / 24" × 30"

EN FACE, DE HAUT EN BAS / OPPOSITE, TOP TO BOTTOM

Destination (esquisse / study), 2013
acrylique, graphite, et crayons de couleur sur papier /
acrylic graphite, coloured crayon on paper
55.88 × 76.2 cm / 22" × 30"

Nocturne : Lanthier (esquisse / study), 2013
acrylique, graphite, et crayons de couleur sur papier /
acrylic graphite, coloured crayon on paper
55.88 × 76.2 cm / 22" × 30"

Abri (esquisse / study), 2013
acrylique, graphite, et crayons de couleur sur papier /
acrylic graphite, coloured crayon on paper
55.88 × 76.2 cm / 22" × 30"

PARTRICE CHARBONNEAU

Né / Born St-Jérôme, Québec, 1970

FORMATION / EDUCATION

Études de Maîtrise professionnelle en architecture, University of British Columbia. Vancouver, BC
Baccalauréat en Architecture, Université Laval, Québec, QC
Baccalauréat en Design de l'environnement, Université du Québec à Montréal, Montréal, QC

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES / SOLO EXHIBITIONS

2013 *Tracés,* Beaux-arts des Amériques, Montréal, QC
2011 *Diptère,* Galerie Art Mûr, Montréal, QC
2008 *Coffrages,* Galerie d'art RPSS, Montréal, QC
1999 *Patrice Charbonneau : Travaux récents,* L'autre Galerie, Québec, QC
Préhension, École d'architecture, Université Laval, Québec, QC

EXPOSITIONS COLLECTIVES / GROUP EXHIBITIONS

2012 *Exposition Collective : Artistes du Québec,* Beaux-arts des Amériques, Montréal, QC
Exposition en milieu de travail, Low Murchison Radnoff, Ottawa, ON
1999 *In-forme,* Exposition des finissants en Architecture, Dalhousie, QC
1998 *Sea-change,* The Atrium Public Gallery, Vancouver, BC
Interventions silencieuses / Silent Interventions, Train Station Gallery, Port-Alberny, Vancouver Island, BC
1993 *Exposition Sans Frontières,* Pavillon de Design de l'environnement, Montréal, QC
Réconfort Tectonique, Exposition : Services – Secours urbains, Maison Shaughnessy, Centre Canadien d'architecture, Montréal, QC

PRIX & HONNEURS / AWARDS & HONOURS

2001 Développement du canal Lachine, Centre Canadien d'architecture, Montréal, QC
1999 Mention spéciale / Special mention – New York's Mechanical Island Competition, American Institute of Architecture Students, New York, N.Y., & Washington, D.C.
1995 Toronto's Harbour site competition, Toronto, ON Institut technologique du cuivre; American Institute of Architecture
1993 Concours international d'aménagement du Spreebogen à Berlin. Participation à titre d'invité pour l'atelier de recherche architecturale, Studio Cube, Montréa, QCl

Lot 1229 et turbines, 2013
acrylique sur toile / acrylic on canvas
146.05 × 106.68 cm / 57.5" × 42"

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES / PROFESSIONAL ACTIVITIES

2012 Intégration d'œuvres pour production cinématographique Film : RED 2, R2 Productions Canada Inc
Intégration d'œuvres pour production télésérie. Série : Mon meilleur ami, Zone 3 – XXXVI
2007 Membre de Praxis art actuel, Sainte-Thérèse, QC