

Marie-Anita GAUBE

MARIE ANITA GAUBE

Née en 1986, elle vit et travaille en France
Born in 1986, she lives and works in France
contact.ma.gaube@gmail.com

SITE PERSONNEL >>

<https://www.ma-gaube.com/>

DOCUMENTS D'ARTISTES >>

<https://dda-auvergnerrhonealpes.org/fr/artistes/marie-anita-gaube/oeuvres>

Formation / Education

2012 -DNSEP (**École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon** France)
2010-2011 -Bourse **Centro Nacional de las Artes Mexico** (Mexique)
2010 -DNAP (**École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon**, France)

Expositions personnelles / Solo exhibitions

2023 -Troubles fêtes- **Galerie Veyssière** (Tours, France)
2022 -Landscapes of the soul- **Anne+ art contemporain** (Paris)
2020/2021 -Odyssées- **CCC OD (Centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours, France)**
comissariat Isabelle Reiher
-Passeurs-**Vog centre d'art contemporain** de Fontaine (Isère, France)
2017 -Meeting point- **Galerie Françoise Besson**, Lyon (France)
2016 -At the landscape's corner-**Progress Gallery, Paris** (France)
-Out Of Place **Esox-Lucius- Château de Grandvaux**, (71)
2015 -Nouvelles Aires- **Galerie Françoise Besson** - Lyon (France)
2014 -Dérives- **Progress Gallery** - Paris (France)

Expositions collectives / Group exhibitions

2024-2025 -à venir: **Ikon Gallery, Birmingham** (Royaume-Uni), 25 /09/2024 au 23/02/2025
2024 -*Friends in Love and War-L'Éloge des meilleur-es ennemi-es*- **MAC LYON** (Musée
d'art contemporain de Lyon(france) Commissariat Marilou la Neuville et Melanie Pocock
->Rencontre.» , duo show, **Le Garage, centre d'art d'Amboise** , 28/06 - 15/09/2024 (37, FR)
comissariat Clémence Thiebaud
2023-2024 -*Illusions*- **Fondation François Schneider** (Watwiller France), commissariat Marie Terrieux
-*De l'autre côté du miroir*, **galerie le Réservoir, Paris**, France
2022 -*"Varia"* **Centre d'art contemporain de Meymac**, Meymac, France, commissariat J.Paul Blanchet
-*Secrets de fabrique*, **musée Paul dini** (69) commissariat Sylvie Carlier
2021 -Constellations, **DDA-RA, Bourse du travail, Valence**
->De la peinture», **espace 29, Bordeaux**
2020 -10 ans de Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, **Maison du Livre, de l'image et
son (Villeurbanne, 69)**.
->Nature et figure», oeuvres de collection du musée paul Dini, 28/03/ au 20/09, **Musée
Paul Dini** (69), commissariat Sylvie Carlier
2019 ->Elles, question de genre?», 21/03/ au 22/09/, **Musée Paul Dini**, Villefranche sur
Saône, (France). Commissariat Sylvie Carlier, Fanny Robin.
->Chacun son trait», 11/04 au 08/06, **Galerie Françoise Besson**, Lyon (France)
Commissariat Sophie Matter, Françoise Besson
->Invitations», 28/04 au 25/08, **Centre d'art de Lacoux**, Hauteville Lompnes (France)
Commissariat Marc Desgrandchamps et Djamel Tatah
->Du voyage, l'oeuvre», (06/19) **Archipel art contemporain**, Saint Gervais (France)
Commissariat Emma Legrand

- 2018 ->Les nouveaux sauvages», **halles du Faubourg, Lyon**, (France)
 ->Un peu avant la traversée, Fonderie du Péroux, Biziat, (France)
 ->Accross the landscape» **Den nordiske ambassade, Copenhague**, (Dannemark)
 -Exposition inaugurale, **Hors Cadre, Bastille designe center**, Paris (France)
- 2017 -Through the mirror, duo show, **Next Level galerie, Paris** (France)
 -Le vent souffle où il veut, **Galerie Française Besson**, Lyon (France)
 -Exposition de fin de résidence/ **Ateliers du Plessix Madeuc- Abbaye de Lehon** (22)
- 2015 -Art Paris Art Fair / **Galerie Française Besson**
 -Slick Art fair- Paris / avec **Progress Gallery Paris** (France)
- 2014 -OV galerie- Lyon (France)
- 2013 -Uncivilized Festival - Lyon (France) / Sub-situ - Lyon (France)
- 2012 -Sub-situ - Lyon (France)
- 2011 -**Galeria de arte contemporaneo Veracruz** (Mexico)
- 2011 -**Cenart Mexico** (Mexico)

Bibliographie/ Dialogues/ Editions

Bibliography/ Conversations/ Editions

- 2024 -catalogue Friends in Love and War-L'Éloge des meilleur-es ennemi-es-
MAC Lyon & IKON GALLERY texte de **Melanie Pocock**
 -catalogue Rencontre., **Le Garage, centre d'art d'Amboise**
- 2023 -Le hobby du journal, texte de **Marie Fabre, editions AEncrages & Co**
- 2022 ->Catalogue «Talents contemporains», **Fondation François Schneider**
 ->Regards pluriels», **musée Paul Dini, text by Sylvie Carlier**
- 2021 -**Par les temps qui courent**, entretien avec **Marie Richeux**, podcast, **france culture**
 -Conversation avec **Marc Desgrandchamps** «odyssées» **CCC OD Tours**
- 2020 -catalogue «Odyssées» **CCC OD** (Tours, France), textes d'**Isabelle Reiher et Delphine Masson**
- 2018 -Text by **Marguerite Pilven** (galerie **Hors cadre**)
- 2017 -Residency catalogue, **ateliers du Plessix Madeuc** (Dinan, 22, France)
- 2016 -**Semaine n°28-16**, «Out of Place», **Editions Analogues, texte de Marion Delage de Luget**
- 2015 - catalogue «Nouvelles Aires» - **Galerie Française Besson** - (Lyon - France)
 Texte de **Pierre-Jacques Pernuit**
- 2014 -Aide au premier catalogue «Dérives», **CNAP, Progress Gallery**, (Paris- France). **Textes de Marc Desgrandchamps et Viviana Birolli**

Presse/ revues

Press/ reviews

- 2022 -Aurores mythologiques - **Revue Laura**- Texte de Jérôme Diacre
 -**Le quotidien de l'art**, 4 lauréats autour du thème de l'eau (23 mai 2022)
- 2021 -Double page, **la Nouvelle république** (12/05/2021)
- 2020 -**Mouvement magazine**, «Odyssées», Rémi Guezodje, Janvier-Fevrier
 -**Par les temps qui courent**, interview by **Marie Richeux, France culture** le 29/10/2020
 - **La nouvelle république**, 18/09/2020
 -RFL101 -interview emission chromatique- 21/09/2020
 ->Le passant et les passeurs», Benjamin Bardinnet, **le petit bulletin**, (11/02/20)
 ->S'abandonner à la rêverie» **Le Dauphiné**, (12/02/20)
- 2019 -**Madame Figaro** n° 1812, Mai 2019
- 2018 -**Le petit bulletin** 19/11/2018
- 2017 -**Le petit bulletin** 14/11/17
 -**Wall Street international**, Through the mirror (24/04/17)
- 2016 -**Numéro magazine**, le 29/11/2016
 -Publication iconographique, **Le Monde diplomatique**, Juillet 2016 (p23)
 -Out of Place, **Le journal de Saône et Loire**, 16/07/2016
- 2015 -«L'Univers incertain de Marie-Anita Gaube», Fabien Giacomelli, **Le Progres**, 30/09/2015
 -«Les hétérotopies picturales de Marie-Anita Gaube», Jean-Emmanuel Denave, **Le Petit bulletin**, le 08/09/2015
- 2014 -«Les hybrides sont lâchés», **Philippe Dagen, M le Monde**, 12/12/2014

Bourses, prix, résidences, collections

Awards, residencies

- 2024 -Support **DRAC Centre Val de Loire**
 -Lauréate prix «Leonard de Vinci» (**Rotary international**)
- 2023 -Collection **Fondation François Schneider** (Wattwiller, France)
- 2022 -Lauréate prix «Talents contemporains», **Fondation François Schneider**
- 2021 -Bourse Traversées (**CIPAC, FRAAP**, réseau Diagonal et ministère de la Culture)
- 2019 -Collection **Musée Paul Dini** (69)
- 2018 -Support **DRAC Rhône Alpes**
- 2017 -Résidence aux **ateliers du Plessix Madeuc** (Dinan, 22, France)
- 2015 -Collection **Fondation Colas** - Boulogne Billancourt (France)
- 2014 -Aide au premier catalogue, **Cnap, Progress Gallery**

Experiences professionnelles artistiques auprès de public

Arts professional experiences with public

- 2024 -Pratiques artistiques en partenariat avec l'Adepei et la mairie de Tours auprès de public en situation d'handicap mental
- 2021-2024 -Interventions, ateliers et médiation auprès de jeunes publics (Ecole Paul Racault et école Jean de la Fontaine, Tours- Ecole de Loché sur Indrois, Ecole Clocheville, Tours- Ecole Capucine Trochet, Dolus-le-sec- Collège Lamartine Tours- Collège l'arche de Lude, Joué les Tours- Collège Henri Becquerel, Avoine- Collège André Dufresne, l'île Bouchard (37)/ CCC OD Tours- ministère de la culture)
- 2022-2023 -Création d'ateliers plastiques avec la compagnie «Je garde le chien» (Claire Diterzi), autour du spectacle «De béjaïa à...» auprès de maisons de quartiers et en milieu scolaire.
- 2017 -Animation d'ateliers d'art plastiques au lycée agricole de Caulnes (22)
- 2012-2013 -Animation d'ateliers d'arts plastiques à l'Ecole Ste Blandine, St Cyr au mont d'or (69)

MARC DESGRANDCHAMPS - 2014

J'ai découvert les peintures de Marie-Anita Gaube il y a deux ans. Elle était étudiante à l'École des Beaux-Arts de Lyon et travaillait sur un grand format que je n'ai pas vu achevé sinon en photo. Il lui a été volé depuis.

Cette toile représentait tout un univers de figures humaines, animales, végétales, de dimensions variées, situées dans un site où l'on voyait une rivière s'écouler au milieu de prairies, en un paysage dont l'horizon était borné par une chaîne de montagnes dignes du Magical Mystery Tour des Beatles.

J'avais été intrigué par ce tableau dont la fantaisie me rappelait la spontanéité enjouée du Pop anglais, surtout celle de David Hockney à ses débuts.

Depuis ce sentiment d'intrigue n'a fait que s'approfondir au vu des toiles qui ont suivi.

Il se lie aux agencements mystérieux qui structurent les compositions, accompagnées de titres tout aussi énigmatiques. Il est malaisé de distinguer un sujet. Il semble que ce soit comme la vie, où ces vies que nous menons et qui sont faites d'instantanés dont le sens ne nous apparaît que plus tard, quand se sont dissous les actions ou projets qui nous motivaient et aveuglaient à la fois.

La fraîcheur des coloris, leur acidité parfois, participent de cet état des choses, en une liberté de représentation qui semble mêler fragments de rêve et figures issues du réel. Ainsi de ce t-shirt à cible qui devient l'élément central d'une scène lunaire à l'aspect onirique. Deux corps acéphales, dont l'un pourrait être issu d'un tableau de Francis Bacon, se font face. Une tête en forme de masque git sur l'herbe, le tout baigné dans une lumière nocturne. Le titre de l'œuvre envisage un dialogue, même si ce dialogue nous reste muet. Ce pourrait être un cauchemar paisible, car l'harmonie de certains camaïeux, quelques teintes froides illuminées de chaud, édifient l'ambigüe douceur de ce monde.

La spontanéité apparente de certaines toiles est paradoxalement le fruit d'un travail assez long, fait de reprises et superpositions. Les couleurs ne sont pas posées sans remords. Elles sont contredites par d'autres teintes qui viennent nuancer ce qu'un regard distrait pourrait envisager comme de simples aplats. Ce peut être, à l'image de ce rouge que Daniel Arasse devinait sous le bleu de Matisse, la source d'un plaisir visuel où la pratique picturale, au-delà de toute détermination univoque, se matérialise dans la subtilité d'un coloris élaboré au fur et à mesure, séance après séance.

C'est bien le dernier coup de pinceau qui importe, mais amplifié par tout ce qui l'a précédé.

La matière picturale n'est pas homogène, et elle se perçoit dans ses variations d'épaisseur, ainsi du tableau « Métamorphose » dont le titre semble désigner l'argument qui agit les figures aussi bien que la façon dont elles sont représentées sur la toile.

VIVIANA BIROLI - 2014

« Métamorphose » me rappelle d'ailleurs une composition de Martial Raysse intitulée « les Deux Poètes » où deux personnages assis font face au spectateur. La même frontalité est à l'œuvre chez Marie-Anita Gaube, mais chez elle les figures demeurent incertaines et seuls quelques détails précis comme des mains ou une chaussure identifient leur présence de manière elliptique. Il existe aussi une forme de cryptage de la scène, vu comme un fait pictural plutôt que comme le cryptage d'une représentation dépendante d'une histoire qu'il faudrait dévoiler.

Cependant le regardeur peut être tenté de se livrer à l'exercice d'interprétation, incité en cela par des éléments reconnaissables empruntés à d'autres réalités, et qui viennent parsemer ces tableaux. Ainsi dans « Diagnostic de la mélancolie » des chevrons rouges rappellent les premières peintures de Frank Stella, et de façon moins flagrante l'espace situé immédiatement au dessus de cette remémoration n'est pas sans évoquer le Brice Marden fluide des 30 dernières années. Faire un lien entre Stella, nom propre qui signifie aussi étoile, les chevrons et l'astronome qui se tient à leur gauche, peut paraître audacieux, même s'il témoigne du fait que les compositions de Marie-Anita Gaube peuvent s'envisager sous la forme de rébus, ou plus fondamentalement comme les reliquaires d'indices à partir desquels un sens pourrait s'imaginer et même se reconstituer. L'intrusion d'éléments emblématiques d'un art abstrait proche du minimalisme montre que la culture visuelle de l'artiste lui permet de travailler à partir de sources diverses qu'elle remixe picturalement en les assimilant à l'univers de ses tableaux. Il y a là tous les enjeux d'une démarche qui, au delà des réussites qui sont les siennes aujourd'hui, permet d'envisager un large territoire d'expérimentations à venir.

[...] au lieu d'être celui dont vient le discours, je serais plutôt au hasard de son déroulement, une mince lacune, le point de sa disparition possible". [Foucault, L'Ordre du discours, 1971]

Marie-Anita Gaube peint des mondes, des univers qui ont toute l'instabilité d'un conte fantastique, d'un souvenir éphémère ou d'une obsession féérique. Tour à tour lyriques ou hallucinatoires, ses tableaux sont le fruit d'un tissage de références et de suggestions qu'elle glane dans ses recherches iconographiques quotidiennes et qu'elle compose selon un principe de montage proche du collage surréaliste ou du montage cinématographique. Construits par un jeu de cadrages et décadrages à la fois visuel et narratif, les œuvres de Marie-Anita Gaube sont des palimpsestes, des rebus de fragments spatiaux et temporels qui s'en-châssent les uns les autres. Ces enchevêtrements font des images autant d'épiphanies, des constellations où le temps se cristallise en image : "Comme les battants d'une porte, comme les ailes d'un papillon, l'apparition est un perpétuel mouvement de fermeture, d'ouverture, de refermeture, de réouverture... C'est un battement¹". Mais ils sont aussi des capricci de ruines modernes. Le réel et le fantastique, l'intertextualité érudite et l'élan imaginaire s'y confondent, le long de l'axe qui conduit des vedute impossibles de Canaletto aux allégories inquiétantes de Goya.

Les figures qui constituent la syntaxe du travail de Marie-Anita Gaube ne sont pas sans évoquer certaines des plus illustres peintres du fantastique : de Jérôme Bosch à Peter Doig, en passant par Odilon Redon et James Ensor.

Sur la toile, ces figures tantôt timides, tantôt maladroites se rencontrent dans un univers précaire, un théâtre dont le ciel de papier pourrait se déchirer à tout moment, comme dans le Feu Mathias Pascal de Pirandello. Les ambiances qui les accueillent sont parfois des huis clos à la Bertolt Brecht, parfois des forêts luxuriantes où tout est "calme, luxe et volupté" : autant de fonds diaphanes pour des récits faits d'indices visuels et d'univers oniriques qui se télescopent dans un espace intermédiaire et énigmatique.

Dans les toiles les plus récentes de Marie-Anita Gaube, à l'image des places de la peinture métaphysique de Chirico, la figure humaine est souvent l'indice d'une absence ou d'une virtualité : relégué dans les marges, saisi par des détails, évoqué en creux, l'homme habite l'espace de la toile comme trace d'une présence bientôt anachronique ou future, dessinant, autour du désir d'un événement, la figure d'un suspense ou d'une attente.

Tendu entre scène, scénographie et paysage, l'espace qui reste est dès lors un décor blessé, les objets qui l'habitent sont des idoles à la Francis Bacon, tandis que la perspective, les jeux d'échelles et de motifs se dressent en invitations à passer à travers le miroir.

Ces scènes se construisent par un jeu de contrepoids et de glissements entre épaisseurs et transparences, détails pigmentaires précieux et surfaces nues, renvois figuratifs et retours réflexifs sur la matière et le support, dans un corps à corps direct entre le peintre et la toile. La forme picturale s'y structure par et dans la couleur, selon une palette antinaturaliste puisant ses racines tant dans la tradition expressionniste et fauve que dans les imageries techno-artificielles contemporaines.

Les tableaux qui en résultent esquissent l'instant où le réel rencontre et glisse dans la chimère, le long du même seuil ambigu qui fait la fascination intemporelle des œuvres du réalisme fantastique, du début du XXe siècle à nos jours.

Si elles s'enracinent dans une tradition picturale classique, les œuvres de Marie-Anita Gaube articulent en revanche un réseau de temporalités croisées où le passé court-circuite avec le présent sur le plan naturellement dystopique de l'imagination.

Voici qu'un menu détail – un homme arborant un masque anti-gaz, un voile de couleurs chimiques – pourrait nous suggérer les scénarios typiques de la science-fiction contemporaine. Voici qu'un simple changement de perspective pourrait faire basculer la fête foraine en banquet infernal, la comédie en tragédie, l'homme et son monde en carnaval de masques grotesques, forêt psychédélique de symboles déroutants et déroutés.

Au cœur de ces tissages ambigus où chaque image suggère, dessine et cache son revers, des rituels détournés, des mythologies ubuesques faites de fragments à la dérive, de "citations sans guillemets", de signes aphasiques, d'écarts silencieux dans les interstices desquels se tisse le discours.

Ainsi, dans les caprices picturaux de Marie-Anita Gaube, le rêve devient un véritable chronotope narratif, à la fois temps et espace de toute image qui se dévoile et de toute action qui se déroule: comme l'écrivait Queneau en exergue aux Fleurs bleues, en citant Platon, "ὄναρ ἄξι ὄνειπαχοῦ": rêve pour rêve.

1 Georges Didi-Huberman, Phasmes. Essais sur l'apparition, 1, Paris, Minuit, 1998, p. 9.1

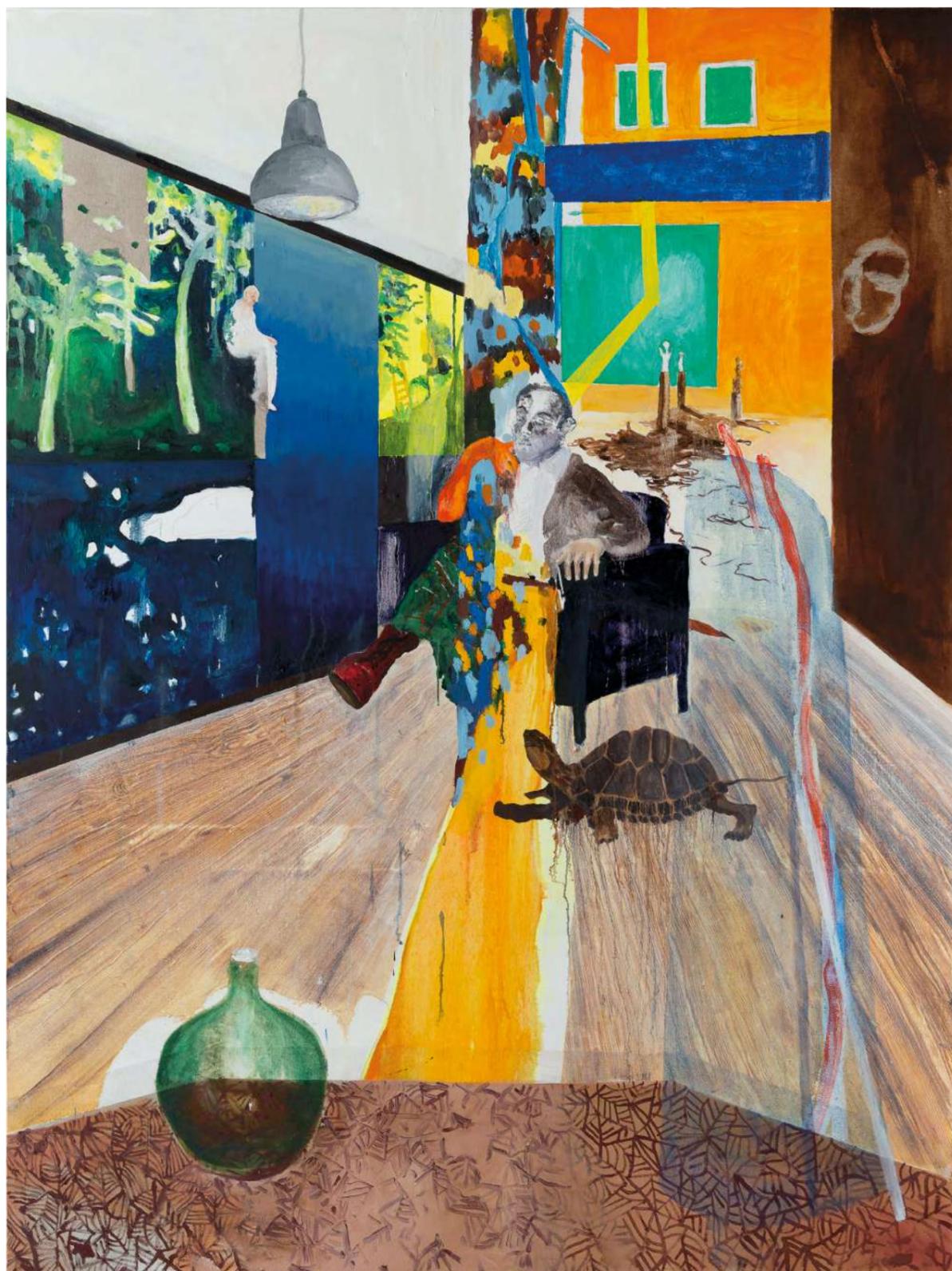
LE DERNIER MOUVEMENT
Huile sur toile, 200 x 150 cm, 2014

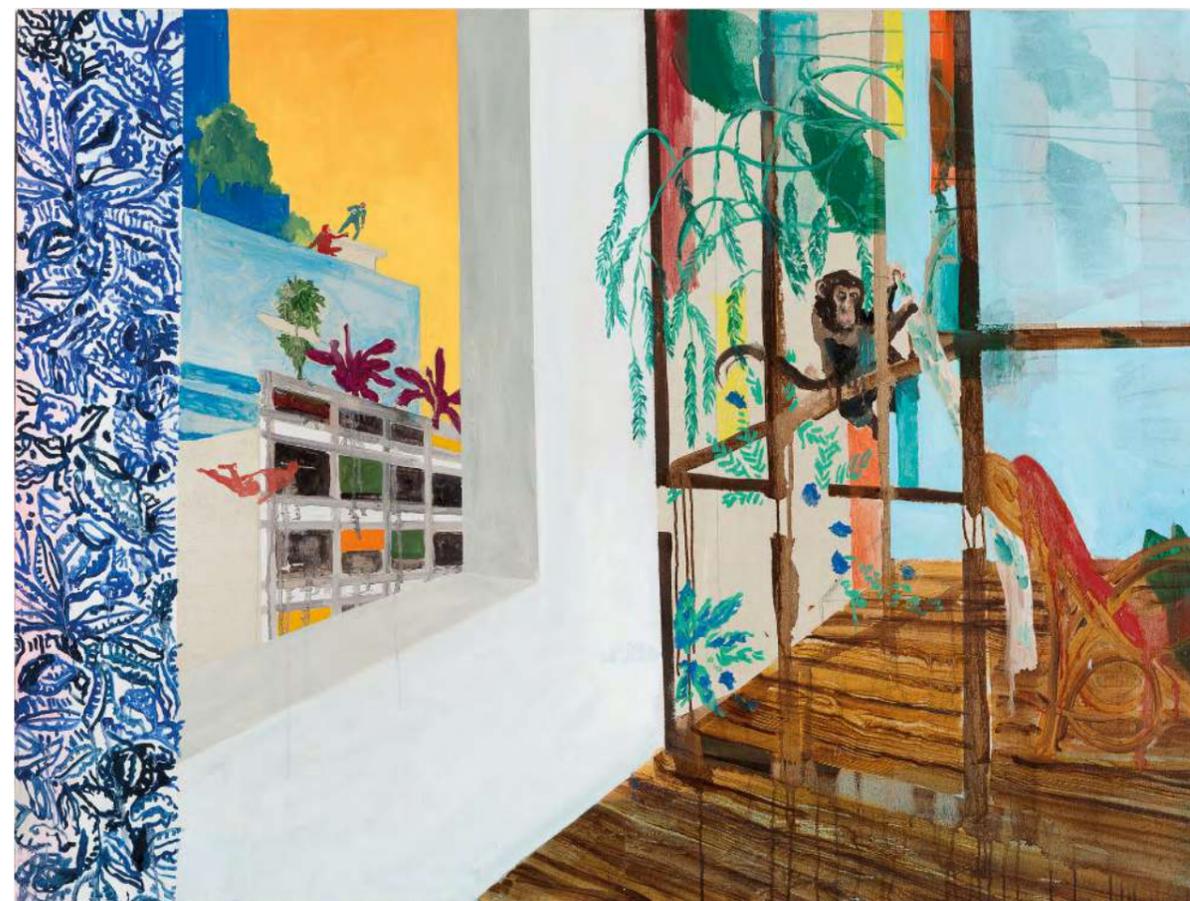
METAMORPHOSE
Huile sur toile, 140 x 200 cm, 2014

DIMITRI
Huile sur toile, 130 x 162 cm, 2014

ECHEANCE
Huile sur toile, 200 x 150 cm, 2014

CONCRET JUNGLE
Huile sur toile, 97 x 130 cm, 2014

EWARTUNG
Huile sur toile, 130 x 97 cm, 2014

VUE D'EXPOSITION "DERIVES"
Progress Gallery, 2014

PIERRE-JACQUES PERNUIT

“NOUVELLES AIRES” - 2015

Il faut d’abord trouver un point fixe. Le regardeur doit chercher une raison, une porte d’entrée aux univers de Marie-Anita Gaube. Mais l’exercice critique et l’expérience du regard requièrent une quête patiente.

Ces images, par les chemins de traverse qu’elles nous font emprunter, ne sont pas complaisantes. Les toiles ne se donnent pas. Elles s’arparent du regard. L’œil sonde, le confort est inquiété.

Que voit-on ? Quels sont les enjeux de cette peinture ailleurs qualifiée d’« hybride » ? Que voit-on réellement ? De l’aveu même de Marie-Anita Gaube, les titres ont valeur d’énigme.

L’image paraît opposée à un récit univoque. Faudrait-il, pour saisir le mystère, entreprendre de comparer les toiles, et établir, de différence en différence, l’ultime différence qui révélerait une mécanique de la peinture et ferait entrevoir à grands traits un style, un univers ? Là serait peut-être l’exact opposé de la posture à prendre face aux peintures de Marie-Anita Gaube. Elle aurait le malheur d’essentialiser sa peinture, d’en faire un mystère figé qui tient en un mot, alors même qu’elle est une peinture de l’intranquillité, du mouvement et du devenir. Le mystère est par essence non acté, en puissance.

Ce n’est jamais une scène qui est figurée, mais une foule, une multitude d’actions, de temporalités, de facettes d’un récit unique dont la logique s’enfuit. C’est, dit Marie-Anita Gaube « le théâtre de la toile » : un hors-temps qui voit apparaître et disparaître des figures.

Le tableau est parsemé de fantômes, d’apparitions/disparitions d’individus. Semble donc préexister à la toile une « grande image »*, une construction mentale complexe.

Au commencement est donc l’idée.

Mais quelle est la nature de ce présupposé mental ? Les éléments d’un paysage, la définition de l’espace de la peinture à venir ?

L’Antichambre. Voilà le mot qui a résonné lors de ma rencontre avec Marie-Anita Gaube. Cette idée d’un espace non-déterminé, un lieu en mouvement, non figé, peuplé de personnages atopiques.

Car cette « grande image »* qui précède l’acte de peindre ne nous est révélée que par courts instants. Nous n’entrevoyons que certaines faces, des fragments qui révèlent l’impossibilité d’appréhender la totalité de l’espace mental.

La « grande image »* serait comme une sculpture en ronde-bosse qui ne se donne que par une de ses faces. Il y a une conscience de la planéité, des limites narratives de la peinture qui appelle à un ailleurs de la toile, à un mystère plus grand.

C’est bien une peinture du mouvement, une image qui anticipe ou précède une scène. Les personnages, de dos au regardeur, peut-être sur le point de se retourner, cheminent vers une identité affirmée, une finalité dont on ignore si elle est passée ou à venir. Seule certitude : l’état transitionnel, le chemin à accomplir.

Dans Border, c’est la migration, le déracinement qui est abordé.

Le paysage subit la même indéfinition, il est un Paysage poreux, une Poursuite vers une spatialité plus sûre. Les dessins à la gouache et à la mine graphite sont, eux aussi, entre deux temporalités : une monochromie, un temps suspendu comme une anamnèse opposée à une temporalité plus actuelle, plus vraisemblable, un jaillissement coloré.

Les effets de la peinture sont au service de la création d’un lieu qui n’en serait pas un. La perspective, le travail des personnages en frise, comme un emprunt à la peinture classique, est détourné dans sa fonction narrative. Cette perspective qui ordonnait l’importance des personnages dans un tableau devient alors un outil de l’irréel, de la déconstruction du topos. Mais ce détournement n’est pas une dérision, une moquerie ; il s’agit plutôt d’une déconstruction à l’œuvre.

La peinture de Marie-Anita Gaube est une invitation à voir au delà de l’image, à ouvrir une aire à l’imagination, à dépasser le cadre de la surface plane de couleurs. « La couleur vient perturber. Elle est posée par contradiction. Elle crée un écart » dit-elle. Elle est écart vis-à-vis du vraisemblable, elle est un levier de bascule du regard, une porte d’entrée au tableau.

C’est une peinture du point d’accès, une peinture de l’antichambre dont la finalité est incertaine car mouvante. On regarde la peinture de Marie-Anita Gaube comme on garde en mémoire un plan d’une séquence de cinéma. C’est une invitation à entrer dans une aire du devenir, de l’anticipation.

* “La grande image n’a pas de forme ou du non-objet par la peinture” - François Julien , 2003

L'ECHAPPEE BELLE
Huile sur toile, 114 x 146 cm, 2015

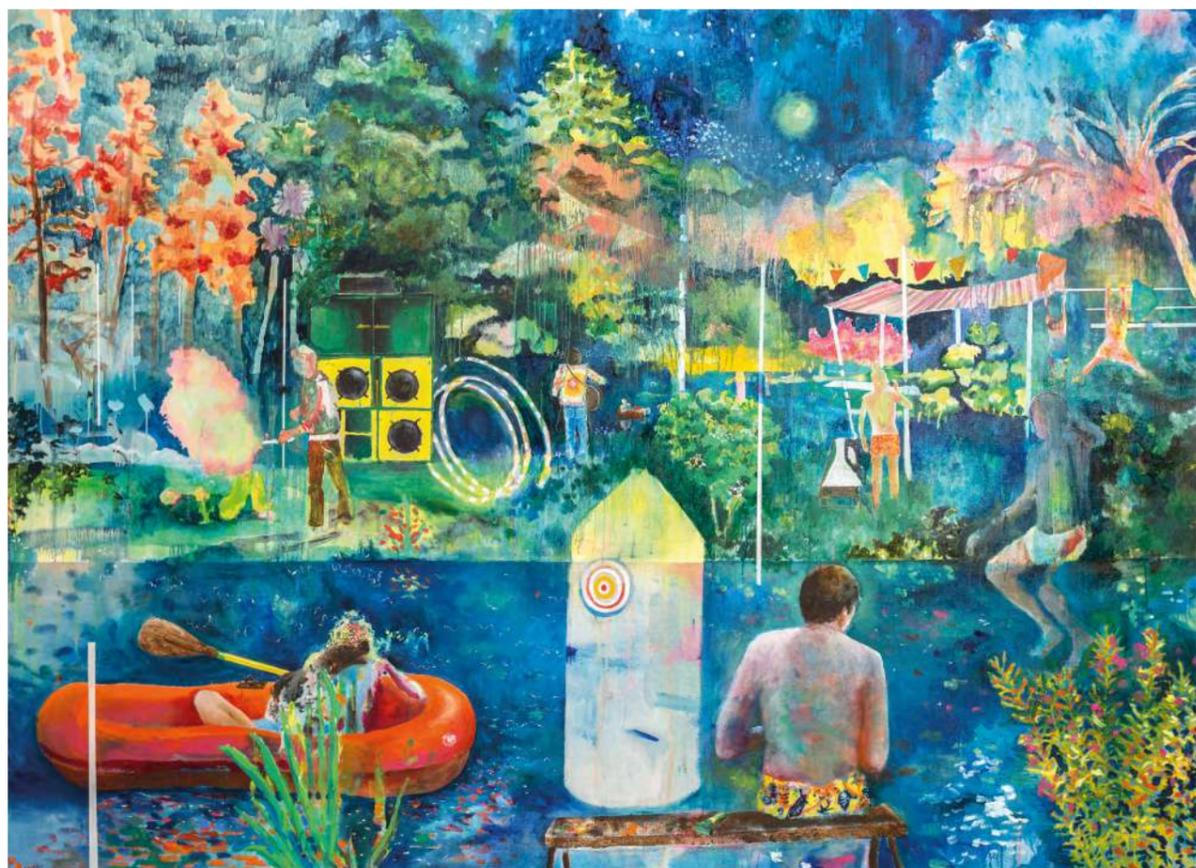
JANI'S COYOTE - MUSIC FOR BERNARD
Huile sur toile, 160 x 200 cm, 2015

PAYSAGE POREUX
Huile sur toile, 130 x 97 cm, 2015

POURSUITE
Huile sur toile, 130 x 162 cm, 2015

OPEN AIR
Huile sur toile, 220 x 300 cm, 2015

VUE D'EXPOSITION "NOUVELLES AIRES"
Galerie Françoise Besson

VUE D'EXPOSITION "NOUVELLES AIRES"
Galerie Françoise Besson

MARION DELAGE DE LUGET

OU LA PEINTURE PEUT AVOIR LIEUX - Juin 2016

Le titre sous lequel Marie-Anita Gaube rassemble ses dernières peintures aurait-il pu être plus explicite ? Out of place – ce qui est déplacé, au propre comme au figuré – pour signifier l'étonnante mobilité dont procèdent ses tableaux. On lui connaissait ces jeux de juxtapositions, de superpositions d'éléments et de plans disparates qui, déjà, prêtaient à une certaine circulation entre les objets et les lieux réunis sur la toile. Cette géographie, elle parvient ici à la complexifier encore, notamment en accentuant les discordances d'échelles dans ses paysages. Hypertrophier les différences entre premiers et arrière-plans pour mieux creuser de vertigineuses perspectives ascendantes : minuscules profils d'oiseaux naviguant au large sur de chétifs esquifs, silhouettes concises, ébauchées en quelques touches translucides, de personnages miniatures vaquant à on ne sait quoi sous le couvert des arbres ; et cette si petite cabane rencognée à l'horizon de la pièce d'eau, blottie devant un bosquet de végétation fouillée que l'on devine du coup luxuriante, malgré l'éloignement. Ces saynètes presque hors d'atteinte obligent à sans cesse accommoder la vision, ou mieux à s'approcher – invites à une lecture paradoxalement intime, au plus près de ces peintures aux formats pourtant considérables.

Marie-Anita Gaube dépeint ainsi des lointains qui fourmillent d'une foule d'infimes détails. Et comme chez d'autres primitifs flamands, nombre d'étranges activités s'y déploient – dans de singulières contorsions les personnages sont brusquement catapultés par-dessus bord des embarcations, ou brandissent des fusées éclairantes pour scruter les abysses. Dans Pluton ils se baignent, nus, adoptant quelques postures incongrues dont le grotesque rappelle parfois les grylles d'un Jérôme Bosch. Tête sous l'eau, un homme cherche l'équilibre, une jambe à demi pliée, exhibant ses organes génitaux ; et la pose, parfaitement saugrenue, de résumer l'inconvenance qu'induit le titre de l'exposition. Tout près un autre personnage, de dos, se couvre les épaules d'une serviette éponge. Cette fois le geste est d'une quotidienneté désarmante. Le corps est souvent ainsi, presque gauche chez Marie-Anita Gaube, trahissant cet abandon qui n'advient que dans les situations les plus ordinaires. Un corps tout ce qu'il y a de domestique

finalement, alors même qu'il s'inscrit, a contrario, dans d'improbables immensités sauvages. Tant et si bien d'ailleurs qu'il y perd volontiers de sa corporéité. C'est une autre constante de l'évolution de ce travail : morcelée, rapetissée jusqu'à une place subalterne dans ces environnements démesurés, la figure est ici souvent proche de la déliquescence – tel cet individu esquissant un pas mal assuré dans Hidden Space, les quelques rehauts et déliaisons molles qui le dessinent comme prêts à s'affaisser en un tas de matière picturale informe. Par transparence, par recouvrement, la figure s'altère même parfois suffisamment pour s'entremêler inextricablement au fond. Liquéfié, éparpillé, ce corps que livre Marie-Anita Gaube finit par n'avoir plus lieu.

Dégagé des limites de sa phénoménalité première, il porte alors cette dimension utopique que lui prête Foucault : « Il est le point zéro du monde. » , ce lieu absolu, simultanément ici et ailleurs, à partir duquel « [...] je rêve, je parle, j'avance, j'imagine. »

Et c'est somme toute toujours ainsi que la peinture de Marie-Anita Gaube se manifeste, par la mise en tension de concepts antithétiques. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle vient fragmenter, déniveler l'espace pictural, afin d'y frayer d'imprévisibles passages entre ces endroits radicalement opposés qu'elle se plait à y traduire. De sorte que tout y est lié, et tout s'y contredit pourtant : les premiers plans en avancée, surfaces solides – l'embarcadère, la proue du canoë, les lattes d'un parquet en légère plongée pour en accentuer les fuyantes – projettent vers ces insondables étendues aqueuses qui semble baigner toutes choses. Dedans, dehors, inextricablement intriqués. Dans cette peinture tout est tout à la fois représenté, contesté, inversé. L'eau par exemple, ne cesse de changer d'état – elle s'écoule en cascade, s'érige en icebergs monumentaux, se disperse en flocons duveteux. Avec Eldorado, on ne sait plus : un personnage arpente la lagune comme il le ferait d'une banquise alors qu'un autre y plonge. A moins que l'horizontale scindant si radicalement la toile n'indique la bascule d'une symétrie miroir avec cette autre plage bleue, ces cieux polaires où semblent flotter des bris de glace. Ce potentiel de réversibilité constitue le principal moyen par lequel Marie-Anita Gaube déjoue la forme logique que l'image et la réalité doivent avoir en commun. Ainsi elle brouille ce qui serait, sinon, une représentation. Plus encore, elle ne se contente pas d'organiser un improbable voisinage des choses, mais s'attache à rendre impossible le site lui-même où celles-ci pourraient voisiner. Tout pour que l'on perde, à dessein, l'endroit où la peinture se déploie. Tout pour qu'elle ne puisse qu'avoir lieu, dans une spatialité radicalement plurielle qui n'est pas sans rappeler ces espaces autres que Foucault a dénommés hétérotopies – ces emplacements où, dit-il, « [...] le monde s'éprouve moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau. »

EXTENSION DU DESIR
Huile sur toile, 97 x 130 cm, 2015

LES FONCTIONS DU PAYSAGE
Huile sur toile, 130 x 97 cm, 2016

ELDORADO
Huile sur toile, 162 x 130 cm, 2016

ICI TOUT VA A MERVEILLE
Huile sur toile, 146 x 114 cm, 2016

ENTRACTE
Huile sur bois, 185 x 153 cm, 2016

PLUTON
Huile sur bois, 153 x 185 cm, 2016

VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES"
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

HIDDEN SPACE
Huile sur bois, 185 x 252 cm, 2016

PARLOIR CELESTE
Huile et pastel sec sur bois, 152,5 x 125,5 cm, 2016

VUE D'EXPOSITION "THROUGH THE MIRROR"
NEXT LEVEL Gallery

LA LUTTE AMOUREUSE
Huile et graphite sur toile, diptyque: 180 x 240 cm, 2016

ESCAPE
Huile sur toile, 100 x 75 cm, 2017

YELLOW FEVER
 Tempéra sur bois, 100 x 90 cm, 2016

« Moi : C'est ici, vous y êtes !

Lui : bon ! Est-ce bien ce lieu idyllique dont on m'avait parlé ?

Moi : Si tu crois ce qu'on te dit, tu te trompes...

Lui:

“

« *Celui qui sait ne peut aller au-delà d'un horizon connu* »

Meeting point : point de rencontre entre deux mondes. Endroit où se retrouvent des individus pour vivre une expérience. Ils dialoguent silencieusement, mettent en place des actions : parades, traversées, piques niques cosmiques et autres « cérémonies » ; autant de stratagèmes pour faire face aux mondes étranges et déroutants desquels ils se sentent piégés.

La couleur est un souvenir, un flash, une survivance de mon expérience sensible du monde. Elle flatte et perturbe simultanément une lecture aisée du tableau.

Le sujet, c'est l'Homme et son monde qui bascule avec lui. C'est l'homme, livré à lui-même ou prenant place dans le collectif, qui tente de déjouer le système, de passer au-delà des règles imposées, de retourner à innocence.

Dans la peinture on joue. L'atelier, c'est un terrain de jeu, une hétérotopie...La matière première, c'est le monde comme un immense bocal de matières et d'idées, d'idéologies, d'actions, et de révolutions. L'art est une forme de résistance.

J'ai le sentiment que pour comprendre la vérité il faut retourner à une sorte d'insouciance, ne pas avoir peur de mettre à nu, de déformer, de découper, de recoller, et de créer des combinaisons parfois absurdes. Bien faire cela ne sert à rien.

Le décor est posé. C'est un lieu idyllique, une sorte de jardin d'Eden ; on a envie de s'y glisser. J'aime le lieu du jardin car il a cette qualité, dans la symbolique collective, d'être un sas, un lieu de transition entre l'intime et le monde extérieur, entre le soi profond et le soi « civilisé ». Cette dualité s'étend à d'autres niveaux dans ces peintures : La perspective articule différentes architectures. Les objets ne convergent pas vers un point unique, mais vers des espaces différents.

Cette mise en scène des points de vue est volontairement maladroite ou plutôt bouleversée. Je renoue, dans cette dernière série de peintures, avec des travaux plus anciens (2013,2014), qui étaient habités par des figures qui prenaient place dans des situations précaires.

Le corps subit ici une expérience tantôt mystique, tantôt profane. Il tombe, il fuit à l'image de St Antoine dans le désert. Il erre sur un radeau qui n'existe plus, il attend une annonce. Fragmenté, domestiqué, aliéné, puis déformé, il se constitue d'une matière modelable. Soudain il se fige, reste pétrifié, ne pouvant plus rien faire...Il devient alors ce témoin immobile d'un monde qui glisse et se délite.

A quel endroit, la peinture nous permet-elle de s'affranchir du rationnel ?

Je ne cherche pas à reproduire mais à représenter, à saisir des interstices, des reflets cachés.

Marie-Anita Gaube, 2017

MARGUERITE PILVEN

2018

La luxuriante nature à l'intérieur de laquelle Marie-Anita Gaube inscrit ses personnages est celle d'un Jardin d'Eden. Non pas que ses tableaux nous parlent d'une vie sans histoire, puisqu' « il n'y a de cause que de ce qui cloche »¹ ; nous voici dans le temps de la peinture et de tout abandon d'une chronologie explicative. Ses tableaux parleraient plutôt de l'acte de création. Ce qui semble se décrire à travers eux, c'est l'exploration de la porosité entre notre monde intérieur et la perception de la réalité. Chez Marie-Anita Gaube, l'espace de l'atelier est souvent mis en scène comme un refuge, mais également comme une arène ou une place publique, un espace jeté aux regards à la façon de Francis Bacon ou de Brueghel.

Le défi de peindre semble apparaître dans cette tension, entre retraite nécessaire et volonté d'inscription effective dans le monde. L'angoisse du choix, la crainte du temps qui passe affleurent par des allusions au genre pictural de la Vanité et la place importante qu'accorde l'artiste à la nature morte. Les intrigantes maquettes et autres constructions miniaturisées qui s'élèvent sur de petits guéridons évoquent également l'univers de la célèbre Melencolia I gravée par Albrecht Dürer. A la fois protégé et traversé par ce que l'entropie nous raconte du monde, l'atelier est ce laboratoire de formes où la recherche de sens se révèle être possible, mais également aux prises avec le relativisme de toute entreprise humaine. Par son caractère à la fois intime et résolument tourné vers des problématiques picturales de constructions d'espaces, la peinture de Marie-Anita Gaube rappelle également celle d'Henri Matisse et de David Hockney.

Sur les écrans qu'elle enchâsse avec habileté, les images du monde entrent en collision : celles des journaux et des magazines qui constituent une iconographie fouillée et d'autres images, mentales cette fois-ci, que l'on devine plus persistantes. Les ateliers et chambres à coucher aux parois que l'on croirait amovibles, les pans et plateaux d'architectures mis en orbite sur des paysages oniriques situent les histoires ébauchées par des corps elliptiques entre le dehors et le dedans, le virtuel et le réel. Le fil narratif se déroule en un équilibre fragile ou s'évanouit, comme questionnant sans cesse la finalité de sa trajectoire.

L'étonnante maturité dont fait preuve cette artiste de 31 ans tient peut-être à sa connaissance de l'histoire de la peinture et de ses fabuleux artifices de constructions d'images. En une époque de production et de diffusion massive d'images, la peinture permet plus que jamais la création d'une vacuole réflexive et intemporelle. Marie-Anita Gaube fabrique des images qui résistent aux effets de la mode et de la communication. Ses tableaux s'engagent dans la nécessité que l'homme a toujours eu de peindre pour se comprendre.

1- Jacques Lacan

LOVE PARADE

Huile et fusain sur poudre de marbre sur bois, 40 x 30 cm, 2019

L'AUTRE RIVE
Huile et pastel sur toile, 200 x 160 cm, 2016

PASSEUR
Huile sur bois, 40 x 30 cm, 2017

EWARTUNG
Huile sur toile, 100 x 75 cm, 2017

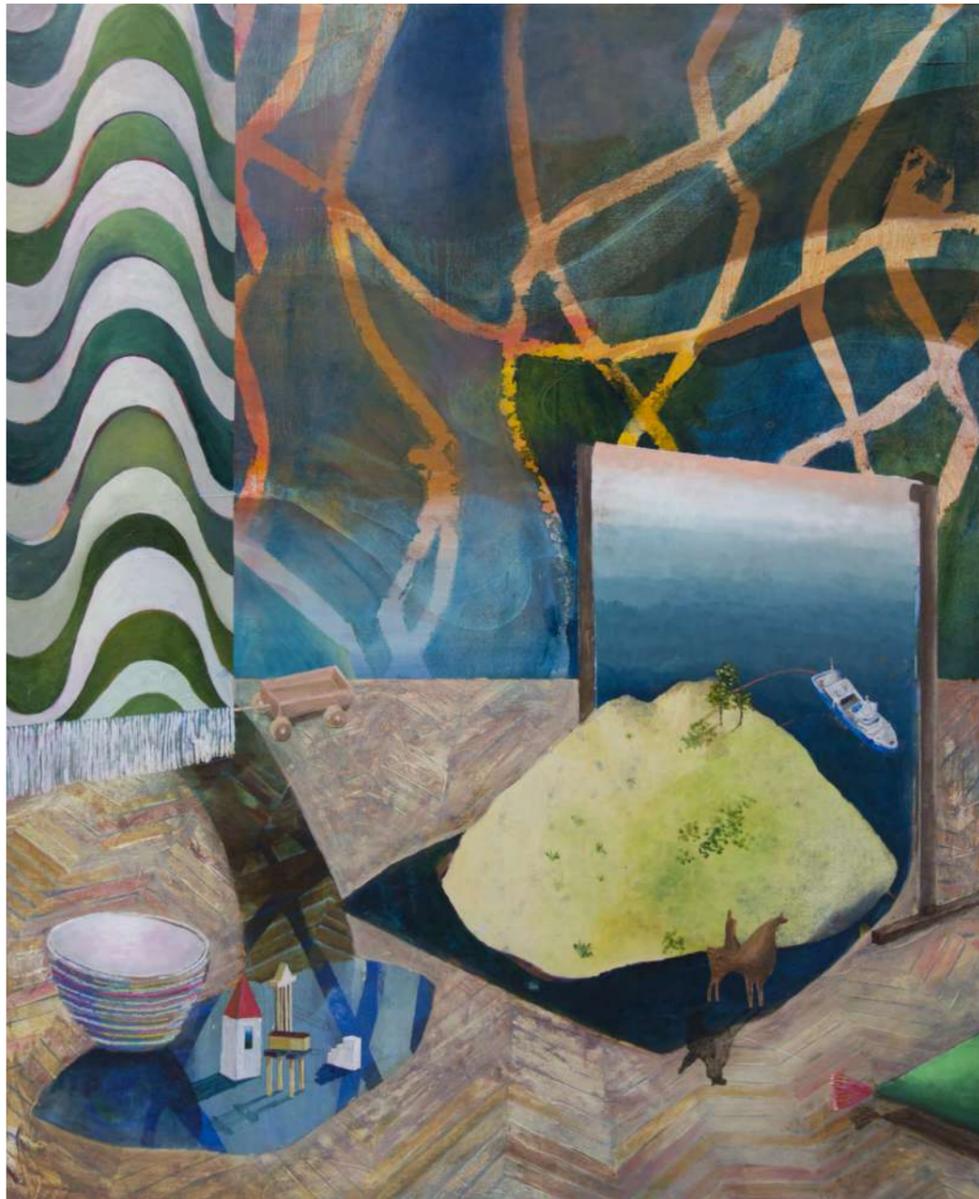
DIVINE MOMENT OF TRUTH
Huile sur toile, 170 x 105 cm, 2017

PARANTHESE INTERIEURE
Huile sur toile, 170 x 105 cm, 2017

YOUR SHIFT
Huile sur toile, 170 x 120 cm, 2017

VESTIGES
Huile sur toile, 152,5 x 125,5 cm, 2016

LA MORT VOUS VA SI BIEN
Huile sur toile, 146 x 114 cm, 2017

FRAGMENT D'UN DISCOURS AMOUREUX
Huile sur toile, 120 x 170 cm, 2017

INFESTED RIVER #2
Huile sur toile, 180 x 150 cm, 2017

“ODYSSEES”

DELPHINE MASSON

2020

Parce qu'une foule d'histoires peuple son imaginaire, Marie-Anita Gaube a fait très tôt le choix de la peinture dans son versant le plus guratif. Depuis ses débuts en 2012, l'artiste développe une œuvre picturale vivante et colorée, vibrant de mille détails qui se déploient sur les grands formats qu'elle privilégie pour mieux nous immerger dans son monde. Un monde édénique où tout semble n'être qu'un appel aux joies de l'existence : nature luxuriante, palmiers et oiseaux de paradis, cascades féériques, lacs transparents et bains de soleil constituent le cadre récurrent de scènes idylliques.

Sous ces cieux sans nuages règne pourtant une profonde intranquillité. Les compositions mouvementées et les rythmes chromatiques ne laissent jamais le regard en repos. Ne craignant pas le trop plein, la peinture déborde d'événements ou de détails inattendus dans chaque recoin de la toile.

Comme l'artiste aime le souligner, chacun de ses tableaux en contient toujours plusieurs. Elle semble faire de cette hétérogénéité la matière même de ses compositions dynamiques qui relient les personnages, les objets, les motifs colorés ou les paysages dans un faisceau de narrations enchevêtrées. La surface de la toile devient le lieu de coexistence d'univers multiples. Il peut y faire simultanément jour et nuit. L'espace de la maison s'ouvre au paysage, comme si les frontières entre intérieur et extérieur n'existaient plus. Les points de fuite se démultiplient, les différents plans se juxtaposent tels des écrans et s'imbriquent dans de complexes constructions qui déploient l'espace de la représentation.

En reliant ces mondes épars, Marie-Anita Gaube en accueille les contradictions et les tensions. Animée d'une indéniable énergie vitale, son œuvre semble aussi traversée d'inquiétudes plus souterraines. Quelque chose d'étrange émane de ces personnages saisis dans des postures aux nalités obscures, de ces corps un peu perdus dans le paysage qui parfois les absorbe jusqu'à les faire disparaître. La présence de natures mortes posées comme des Vanités, de masques ou de statuettes hiératiques résonne avec les préoccupation les plus archaïques d'une humanité confrontée à sa finitude.

Dans la galerie noire du CCC OD, l'exposition Odyssees nous mène dans l'exploration du monde inventé par Marie-Anita Gaube, qui nous aide peut-être à aborder le nôtre différemment. Ses œuvres ne sont pas que des rêves lointains, elles empruntent aussi à une réalité partagée que nous reconnaissons par bribes. Pour l'artiste, ses peintures sont des hétérotopies, telles que les définissaient Michel Foucault : des « espaces autres » inscrits dans la réalité plus que dans un rêve utopique. Habiter son imaginaire n'est pas une stratégie de fuite ou de repli, mais bel et bien une réponse au monde qui nous entoure.

THE HEAD CORNERSTONE
Huile sur toile, 150 x 180 cm, 2019

SEEKERS
Huile sur toile, 200 x 220 cm, 2019

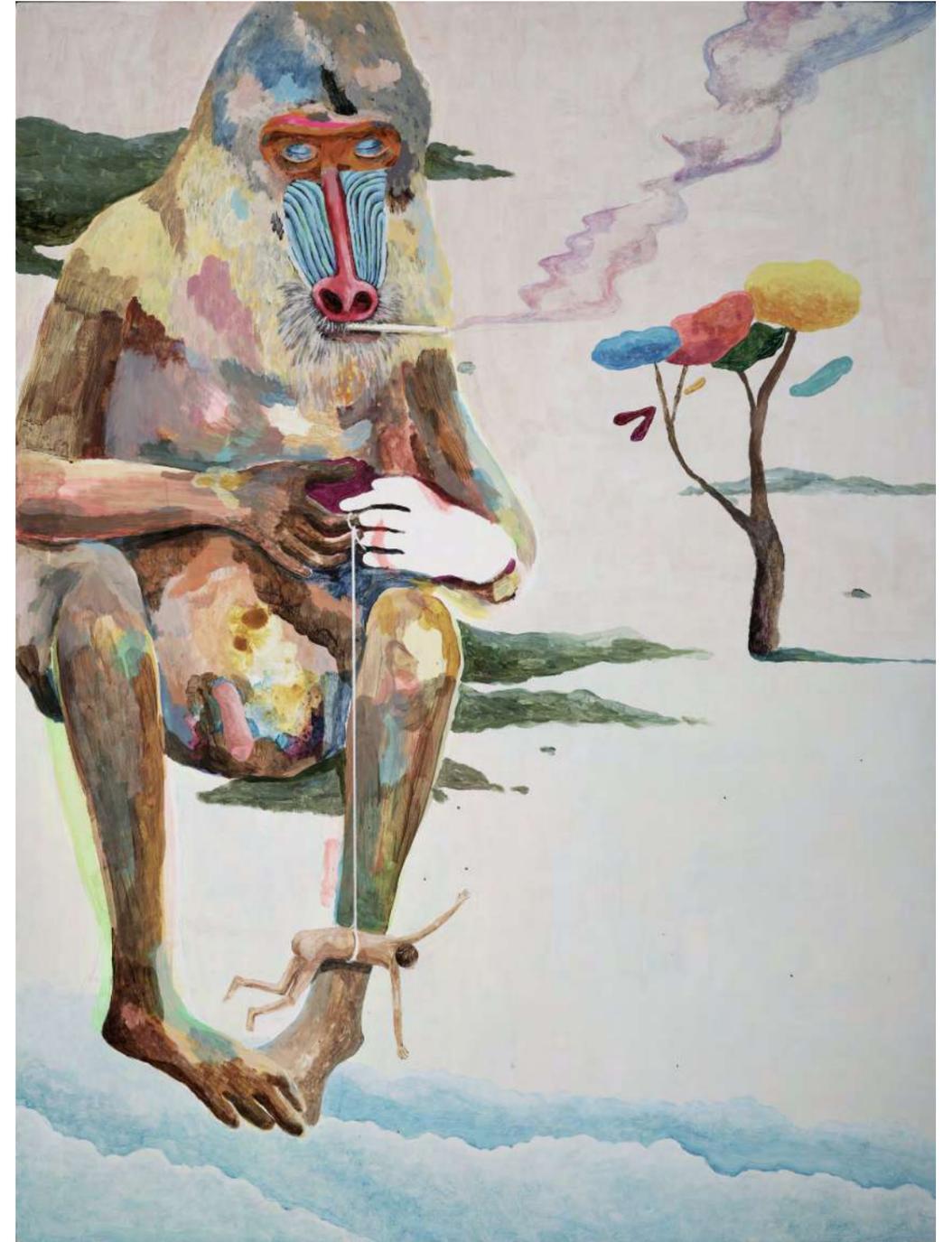
VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES" 2020-2021
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES" 2020-2021
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

CHAR CELESTE
Acrylique et encre sur bois, 130 x 110 cm, 2020

LE DERNIER SIMULACRE
Acrylique et encre sur bois, 150 x 111,5 cm, 2020

LAYING SOUL
Huile sur toile, 220 x 200 cm, 2020

VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES" 2020-2021
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES"
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

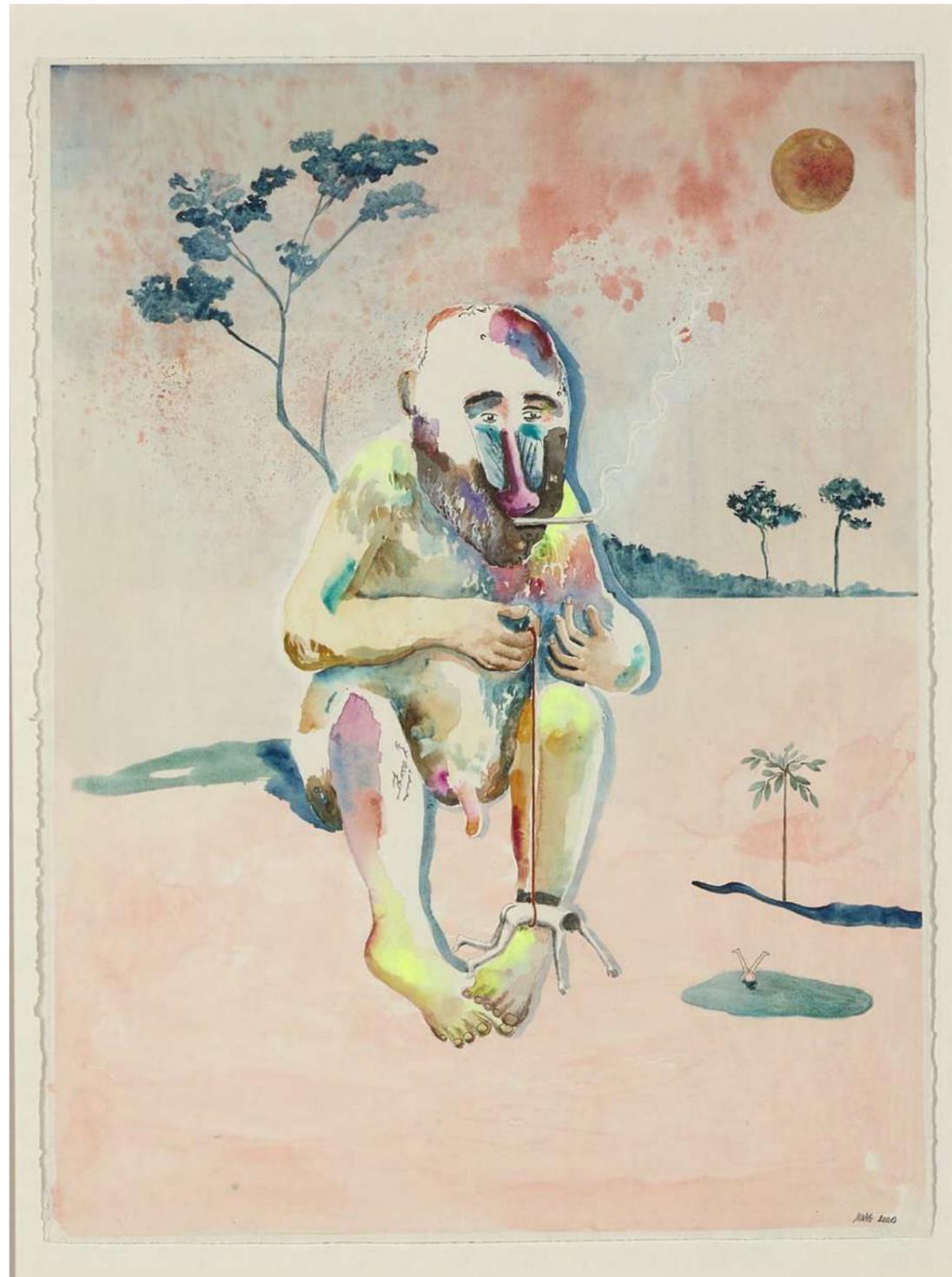
DESSIN PREPARATOIRE
Techniques mixtes sur papier, 76 x 56 cm, 2020

DESSIN PREPARATOIRE
Techniques mixtes sur papier, 76 x 56 cm, 2020

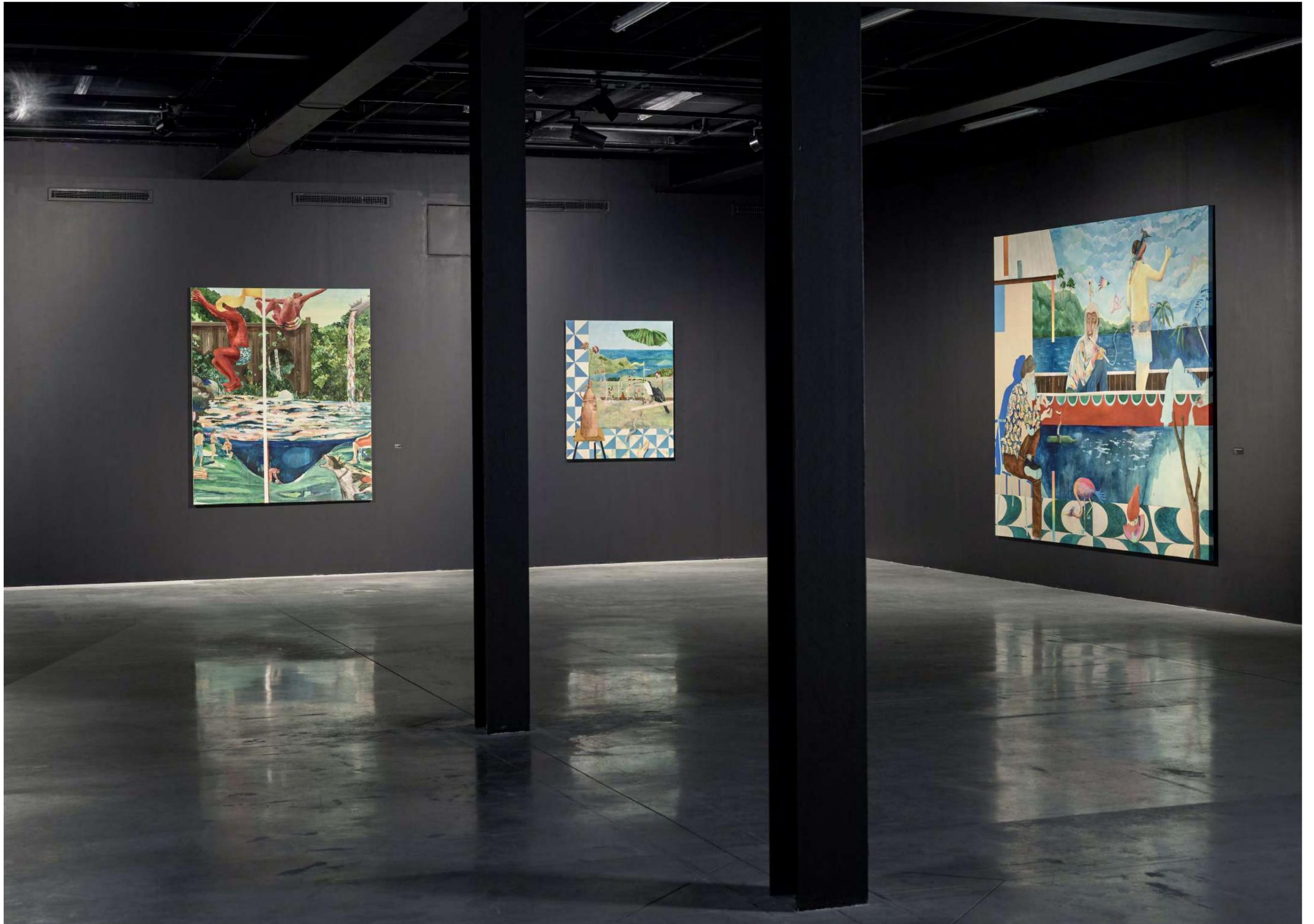
DESSIN PREPARATOIRE
Techniques mixtes sur papier, dyptique, 2X 76 x 56 cm, 2019

DESSIN PREPARATOIRE
Techniques mixtes sur papier, 76 x 56 cm, 2020

VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES"
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

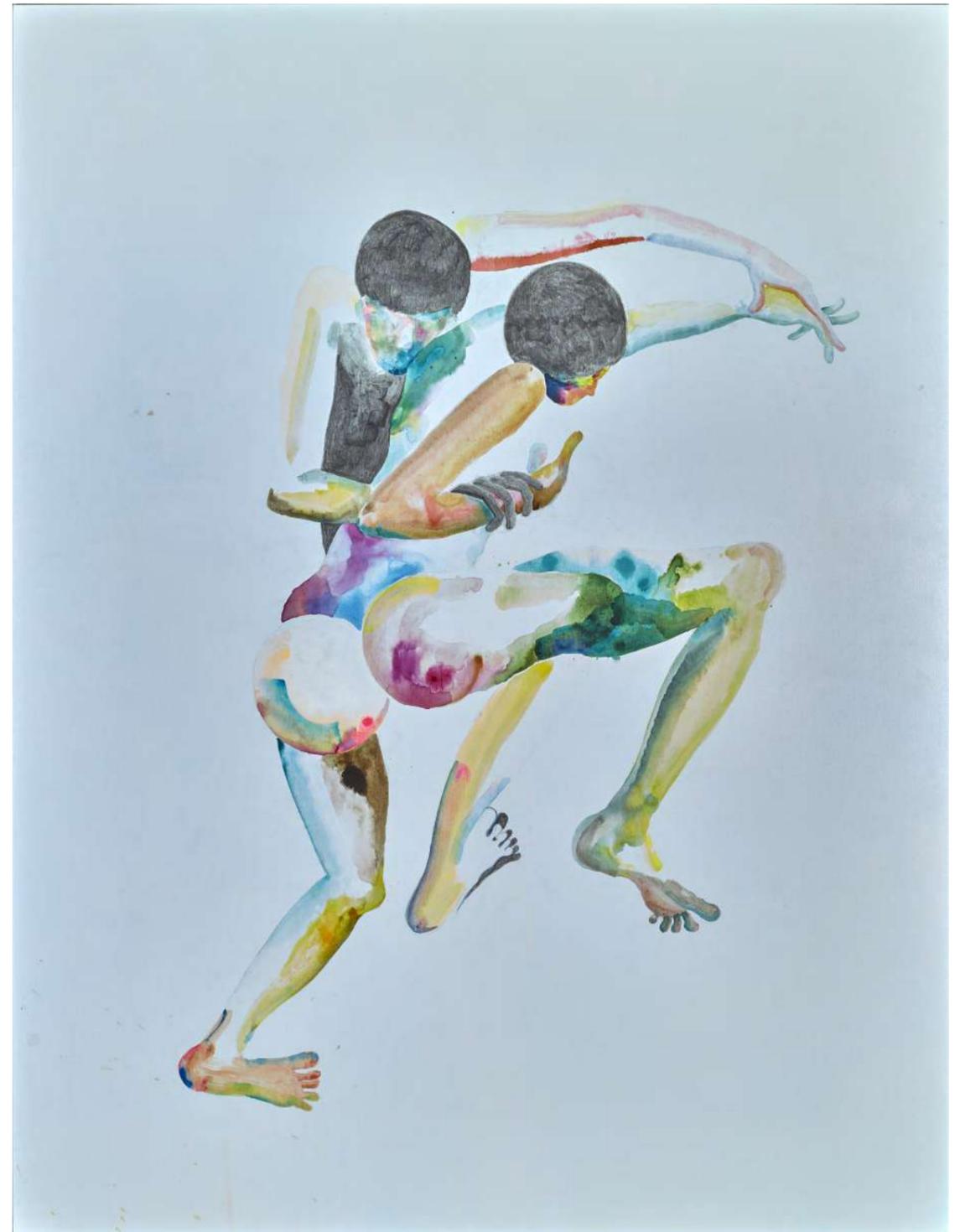
VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES" 2020-2021
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

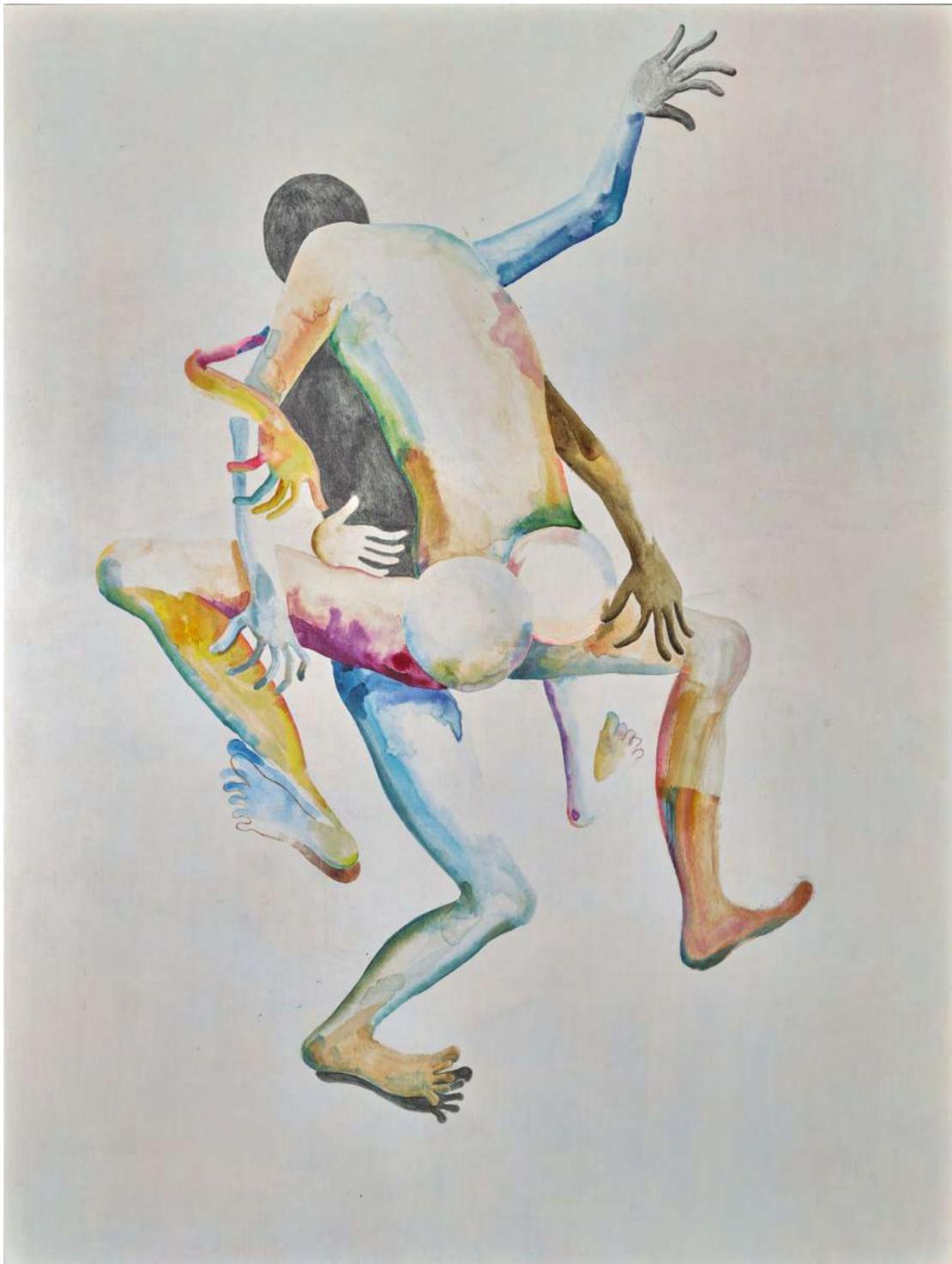
YOU CAN'T RUN AWAY FROM YOURSELF
Huile sur toile, 237 x 290 cm, 2020

EXTRACTION DU VERBE
Huile sur toile, 251 x 288 cm, 2020

LOVE STUDY #1
Acrylique et encre sur toile, 200 x 150 cm, 2020

LOVE STUDY #2
Acrylique et encre sur toile, 200 x 150 cm, 2020

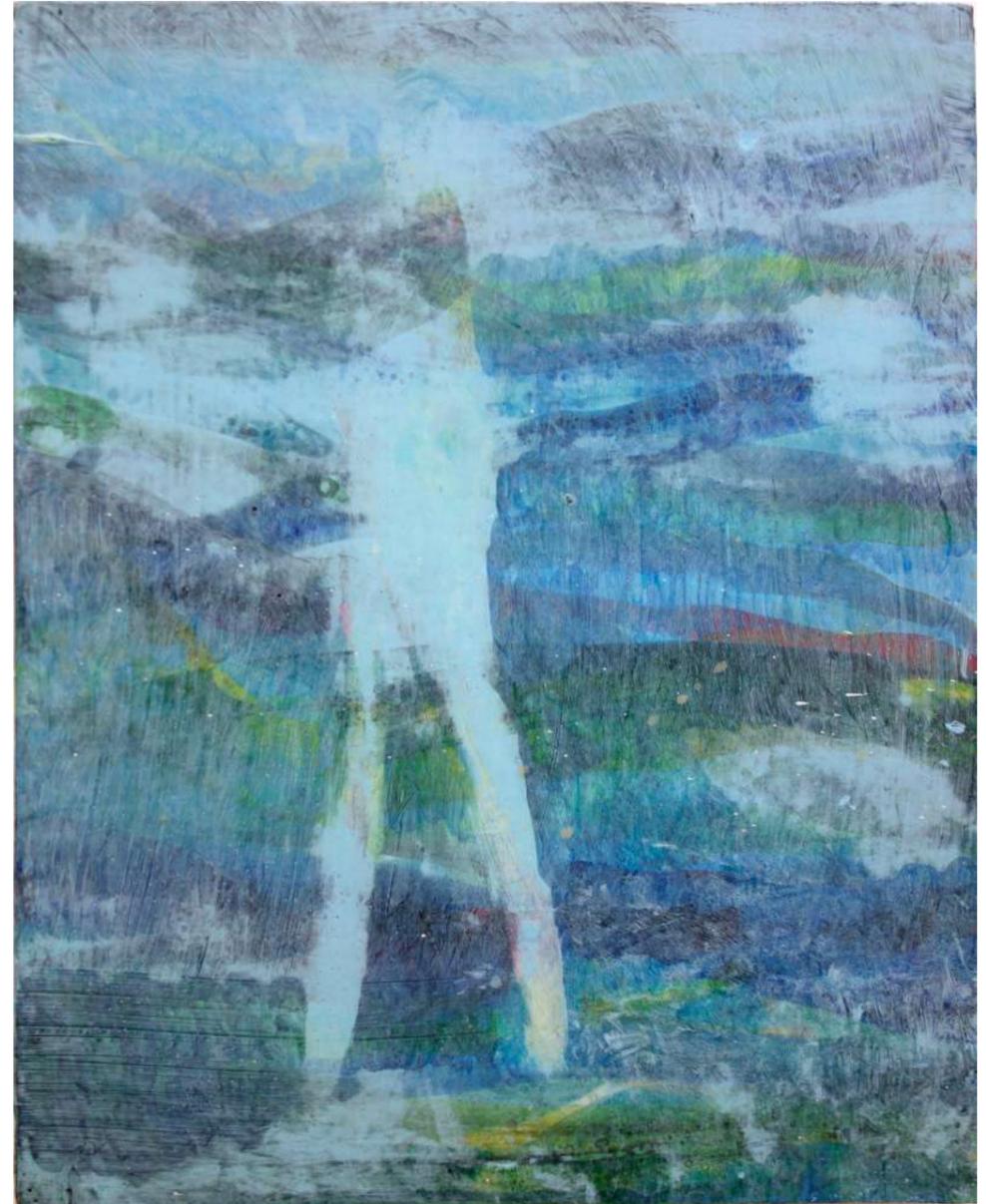
LOVE STUDY #3
Acrylique et encre sur toile, 200 x 150 cm, 2020

VUE D'EXPOSITION "ODYSSEES" 2020-2021
CCC OD (centre de création contemporaine Olivier Debré, Tours)

THE DAY AFTER
Acrylique et huile sur toile, 160 x 120 cm, 2022

ANGE
Acrylique et poudre de marbre sur bois, 31,5 x 21 cm, 2022

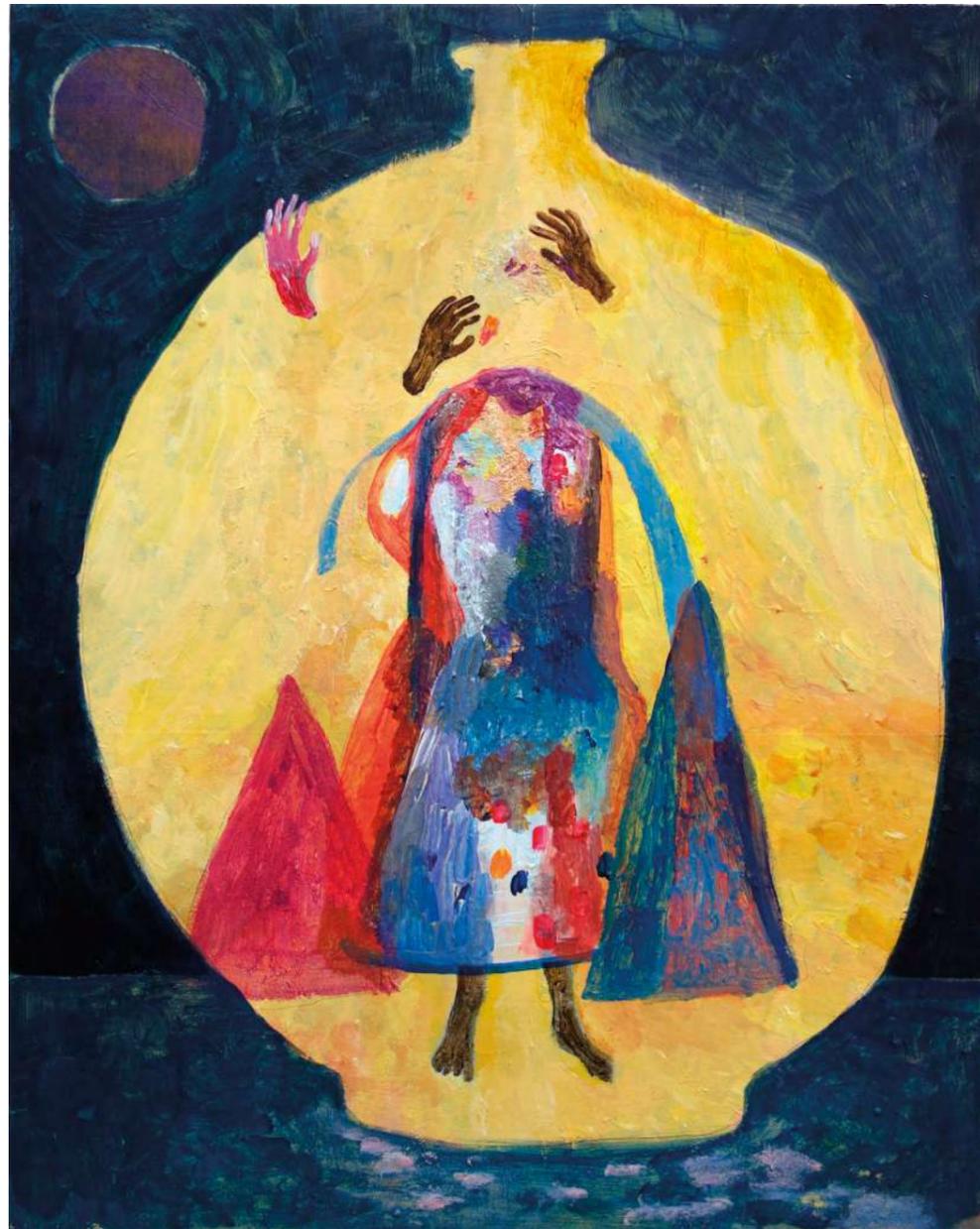
SOUL'S TREE
Acrylique et huile sur toile, 160 x 120 cm, 2022

CARESSE SPIRITUELLE
Huile sur toile, 160 x 120 cm, 2022

VUE D'EXPOSITION "VARIA" 2022
CAC MEYMAC (Meymac)

MOTHER EARTH
Acrylique et cuivre sur bois, 50 x 40 cm, 2022

THE DAY AFTER
Acrylique et huile sur toile, 160 x 120 cm, 2022

MARIE-ANITA GAUBE

Décembre 2021

Mon travail interroge les notions d'hétérotopies (Telles que les définissait Michel Foucault : des " espaces autres » inscrits dans la réalité).

La peinture devient un espace contestataire, un lieu de projections utopiques ou fantasmées au sein de la société.

Lieux de passage d'un monde à un autre, ces paysages, ces jardins, se succèdent dans des plans quasi architecturaux ou des jeux de perspectives. Ces lieux prennent un rôle parfois symbolique dans l'imaginaire collectif ou la culture populaire, transition entre l'intime et le monde extérieur, entre le soi profond et le soi « civilisé ».

Le regard navigue à travers des mondes aussi lointains que connus, tout est sur le point de muter dans un voyage certes sans retour, mais qui ouvre à un autre monde, un autre sens.

Souvent plongés dans un environnement naturel où l'eau est omniprésente, Il s'agit tantôt d'un exil, tantôt d'un changement d'état pour les personnages qui les traversent. Les protagonistes semblent se livrer à des duels grotesques à la Buster Keaton, des danses amoureuses, ils nous convient à des rituels parfois étranges, jouant pour certains leur rôle de passeur.

Fragmenté, domestiqué, déformé, vaporeux ou délavé, le corps est constitué d'une matière modelable qui se soustrait parfois à la scène. Le corps subit une expérience tantôt mystique, tantôt profane. Il tombe, se plie, s'ébauche en fragments de figures passives, devenant alors ce témoin immobile d'un monde qui glisse et se délite.

C'est une peinture en expansion, où le monde semble avancer sans cesse vers un mouvement intérieur. Un geste, une figure, un motif, viennent à certains endroits de ces paysages, faire surgir ou basculer des « pans » vers d'autres possibles, d'autres lectures.

Le paysage, comme un "theatrum mundi", pourrait être alors comparé à un accord musical, à une consonance qui met en œuvre de façon harmonieuse un lieu, un temps et une action.

Soumis à une étrange torsion, le regard butte puis s'approprie des « lieux ». La construction quasi cinématographique par l'enchaînement de plans, cherche à créer chez celui qui regarde, une sorte de transe, un étourdissement, un cri parfois, comme Sergei Eisenstein cherchait à rendre une hystérie chez son spectateur, une intranquillité.

La nature aux couleurs flashes et acides et aux traitements parfois vivaces ou charnels est tantôt sublime, tantôt décharnée ou recrée par l'homme. Le traitement de ces éléments oscille de la figuration à l'abstraction, donnant ainsi parfois une essence, un état, une personnification à ces paysages.

THIERRY TEXEDRE, 2022

Marie-Anita Gaube et le théâtre

Quelle peinture aujourd'hui induit une théâtralité qui s'ouvre à la souffrance du corps contemporain ?

Par le sens caché d'une spatialisation du corps souffrant qui puise sa commémoration, sa fatidique réalité, dans un mouvement, une spatialisation du corps qui s'épuise à d'autres événements parlants, à d'autres hétéronomies qui prévalent (au risque d'une représentation polymorphe), autres corps institutionnels politiques, philosophiques ancrés dans une économie survalorisée.

Marie-Anita Gaube prend part à cette théâtralité pour montrer cette coupure, la coupure d'une répétition, celle d'un impossible réel depuis une connexion avec l'innommable, l'impossible lecture d'une peinture qui souffre d'une juxtaposition/superposition de l'image photographique supposée montrer le réel en lecture. Voilà bien là le nœud insaisissable d'une lecture en devenir, sans jamais pourtant montrer cette image, ce paysage comme réalité d'un désir sans certitude, d'une vie sans cessation, d'une temporalité sans jouissance.

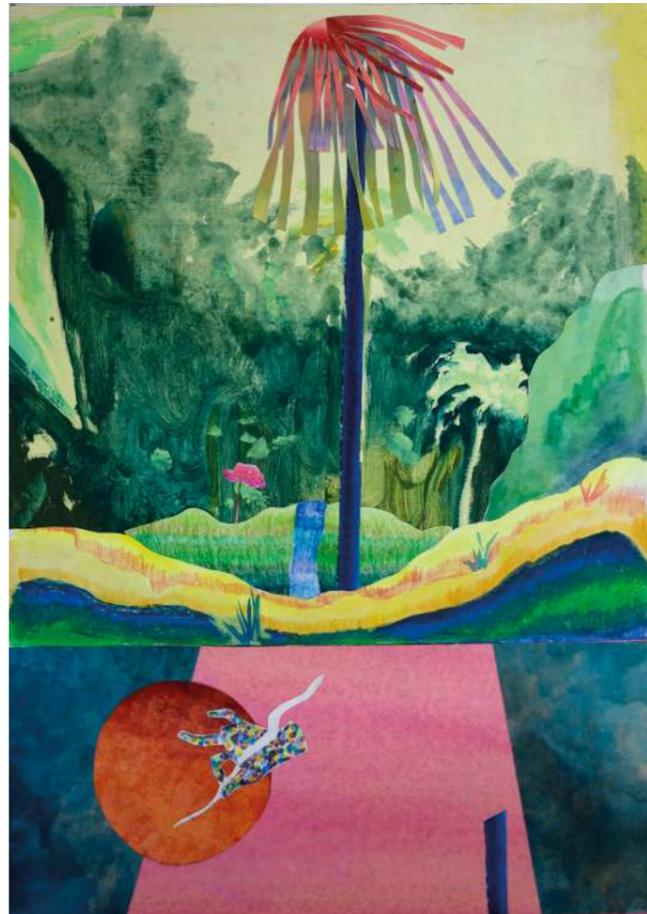
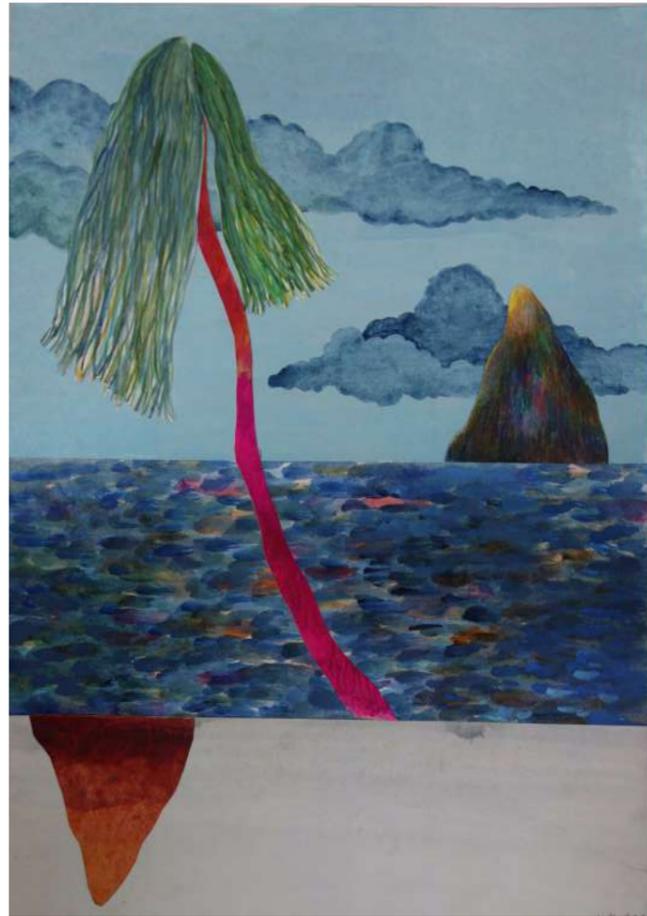
Un jeu est à l'œuvre ici, comme énumération et grammaire d'un tremblement du réel, du corps peint « dépayagé », dévisagé. La technique employée est moins importante puisqu'elle montre en aplats, proches du dessin, des contours nets pour imposer au regard une colorimétrie onirique des scènes à la David Hockney. Une narration s'y déroule en perspectives « escarpistes » comme le souligne l'artiste lui-même : « c'est-à-dire dans laquelle le regard s'échappe ». Et les couleurs me direz-vous, et bien elles modulent ce qui parle dans la toile peinte, elles attendent celui qui regarde, en « attendant », elles sont vives, de leur lumière émane le pourquoi de leur agencement, comme si de les regarder montait en nous cette consumérisation sociale, jusqu'à ne plus comprendre que ce que notre propre regard intérieur découvre ici de cette théâtralité, celle d'un corps qui dépense à trop peu penser sa chute.

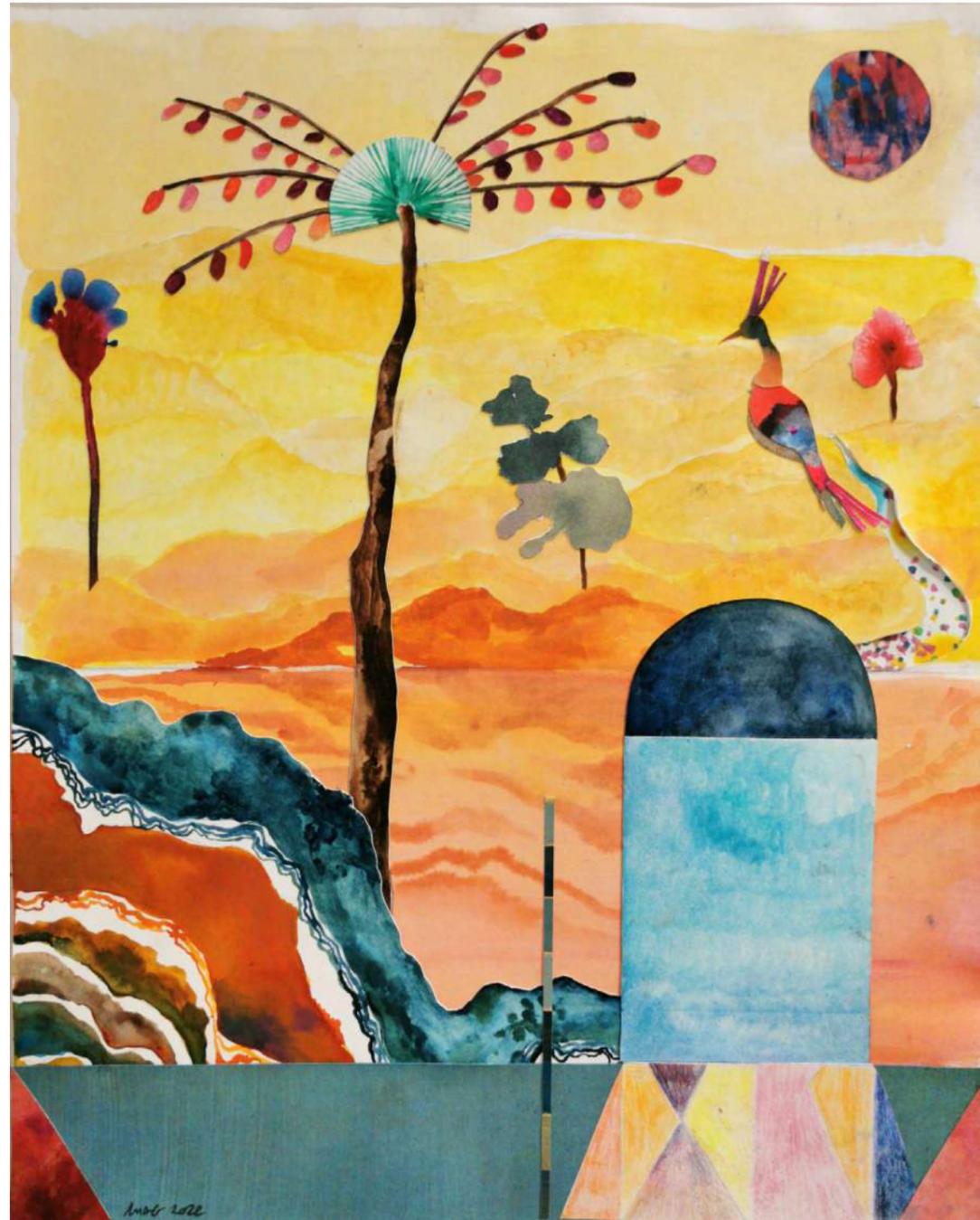
SERIE SOUL'S LANDSCAPES
Techniques mixtes et collages sur papier, 65 x 50 cm, 2023

SERIE SOUL'S LANDSCAPES
Techniques mixtes et collages sur papier, 60 x 50 cm, 2023

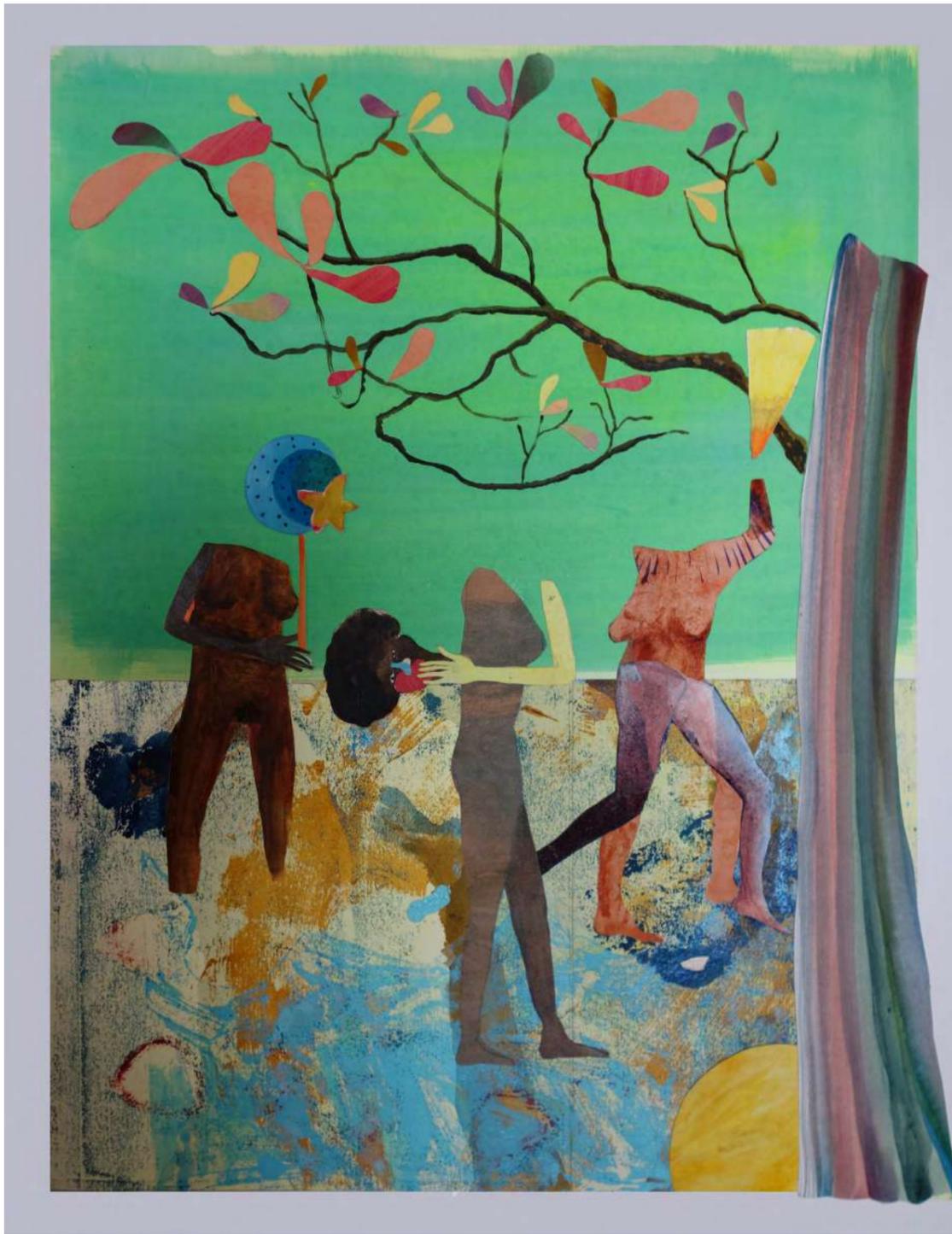
SERIE SOUL'S LANDSCAPES
Techniques mixtes et collages sur papier, 51 x 36 cm,
60 x 50 cm, 2023

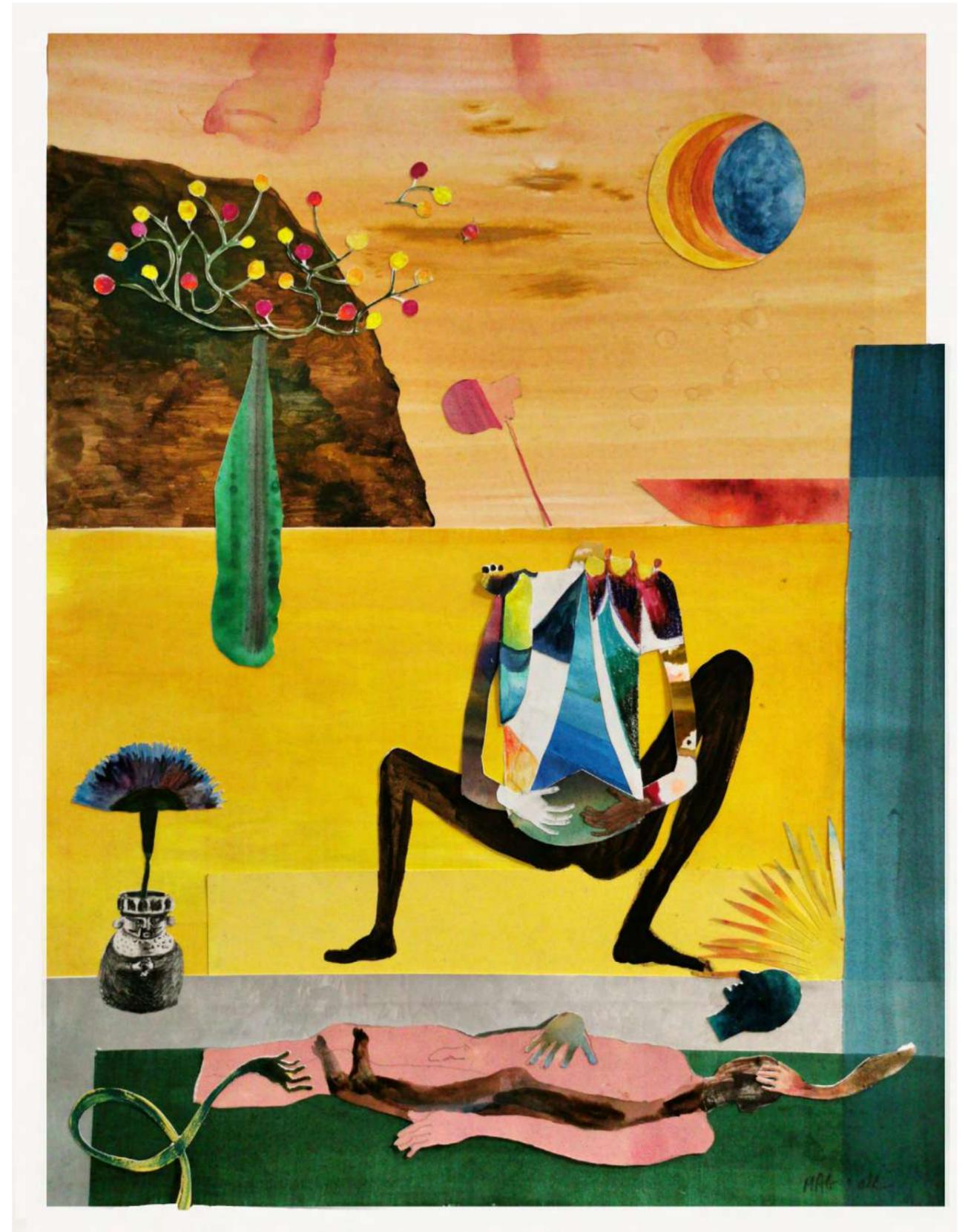
SERIE SOUL'S LANDSCAPES
Techniques mixtes et collages sur papier, 60 x 50 cm, 2023

SOUFFLEUR
Techniques mixtes et collages sur papier, 60 x 50 cm, 2023

WOMENS
Techniques mixtes et collages sur papier, 65 x 50 cm, 2023

SHAMAN
Techniques mixtes et collages sur papier, 65 x 50 cm, 2023

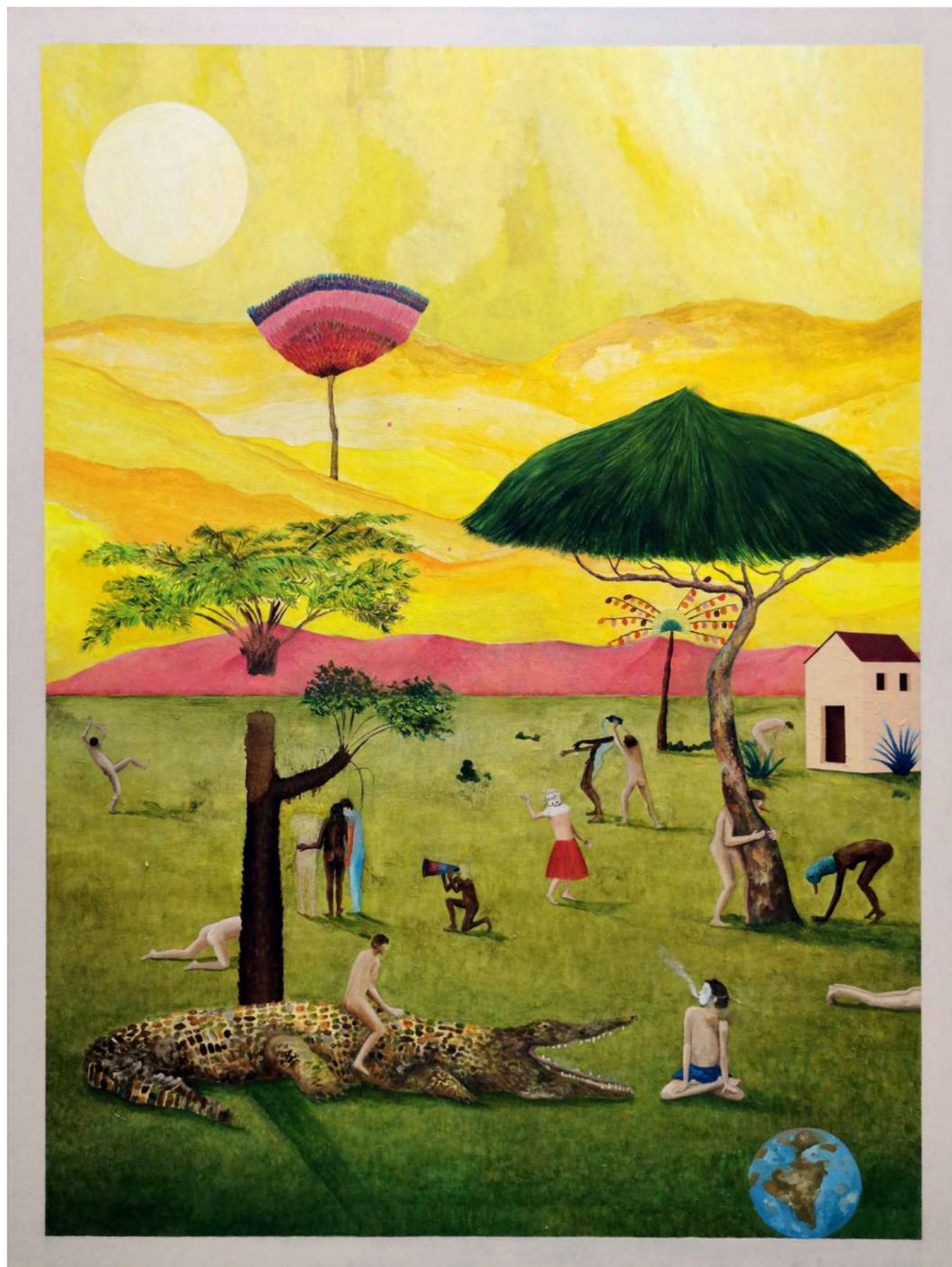
VUE D'EXPOSITION "RENCONTRE." 2024
LE GARAGE CENTRE D'ART D'AMBOISE

ALUMINIUM RIVER
Huile et découpes sur toile, 120 x 160 cm, 2024

LE SOUFFLEUR DE MAUX
Huile sur bois, 130 x 110 cm, 2023

TROUBLE FÊTE
Huile et acrylique sur toile, 160 x 120 cm, 2023

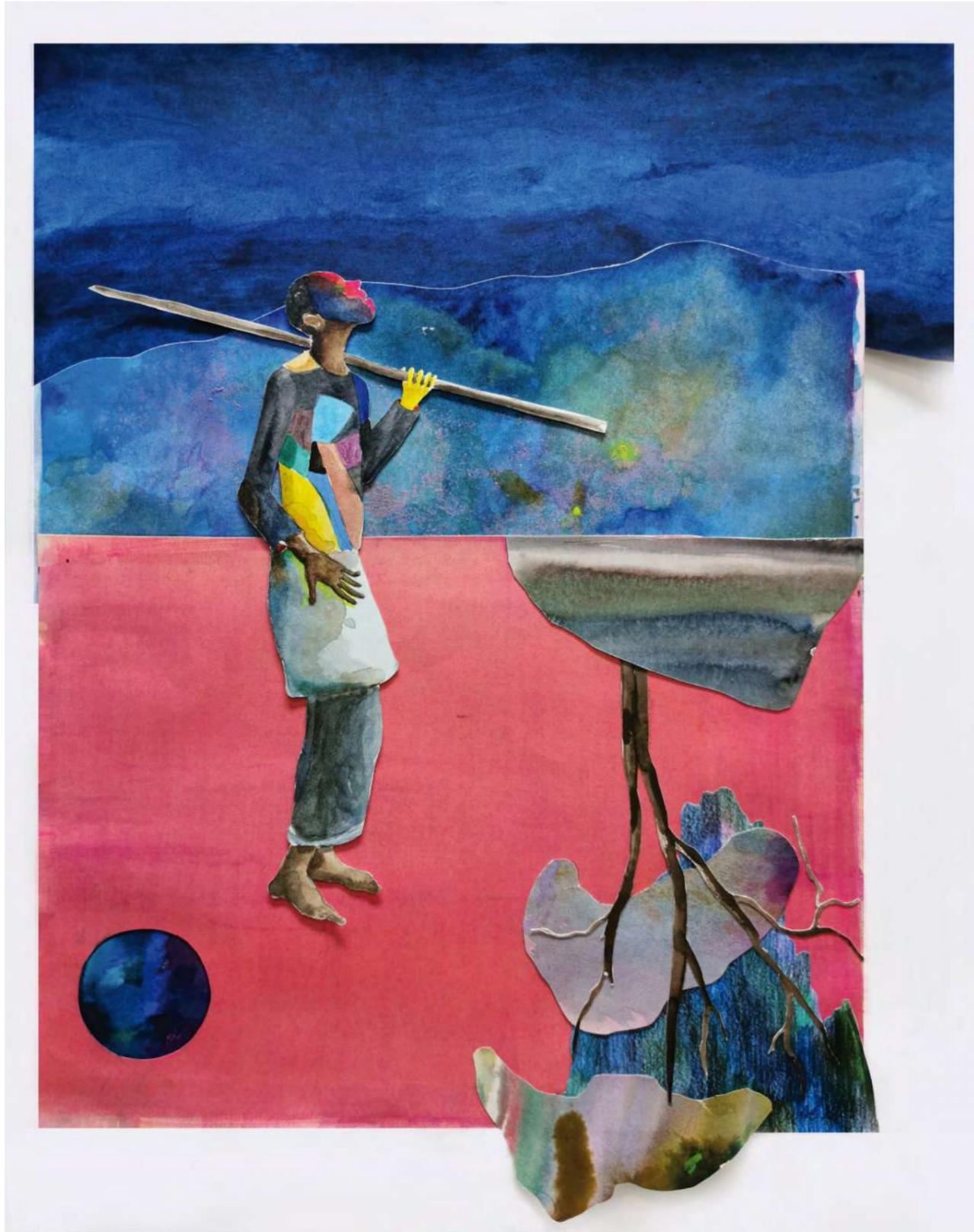
LA TAILLE DE LA NUIT
Huile et acrylique sur toile, 160 x 120 cm, 2023

LET THAT WATER WATCH OVER
Huile sur toile, 200 x 150 cm, 2023

VUE D'EXPOSITION "RENCONTRE." 2024
LE GARAGE CENTRE D'ART D'AMBOISE

ETUDE DEMAIN IL FERA JOUR (LE SOUFFLEUR)
Techniques mixtes et collages sur papier, 65 x 49 cm, 2023

ETUDE DEMAIN IL FERA JOUR
Techniques mixtes et collages sur papier, 50 x 39 cm, 2023

DEMAIN IL FERA JOUR (l'enterrement)
Acrylique et découpes sur toile libre, 200 x 234 cm, 2023

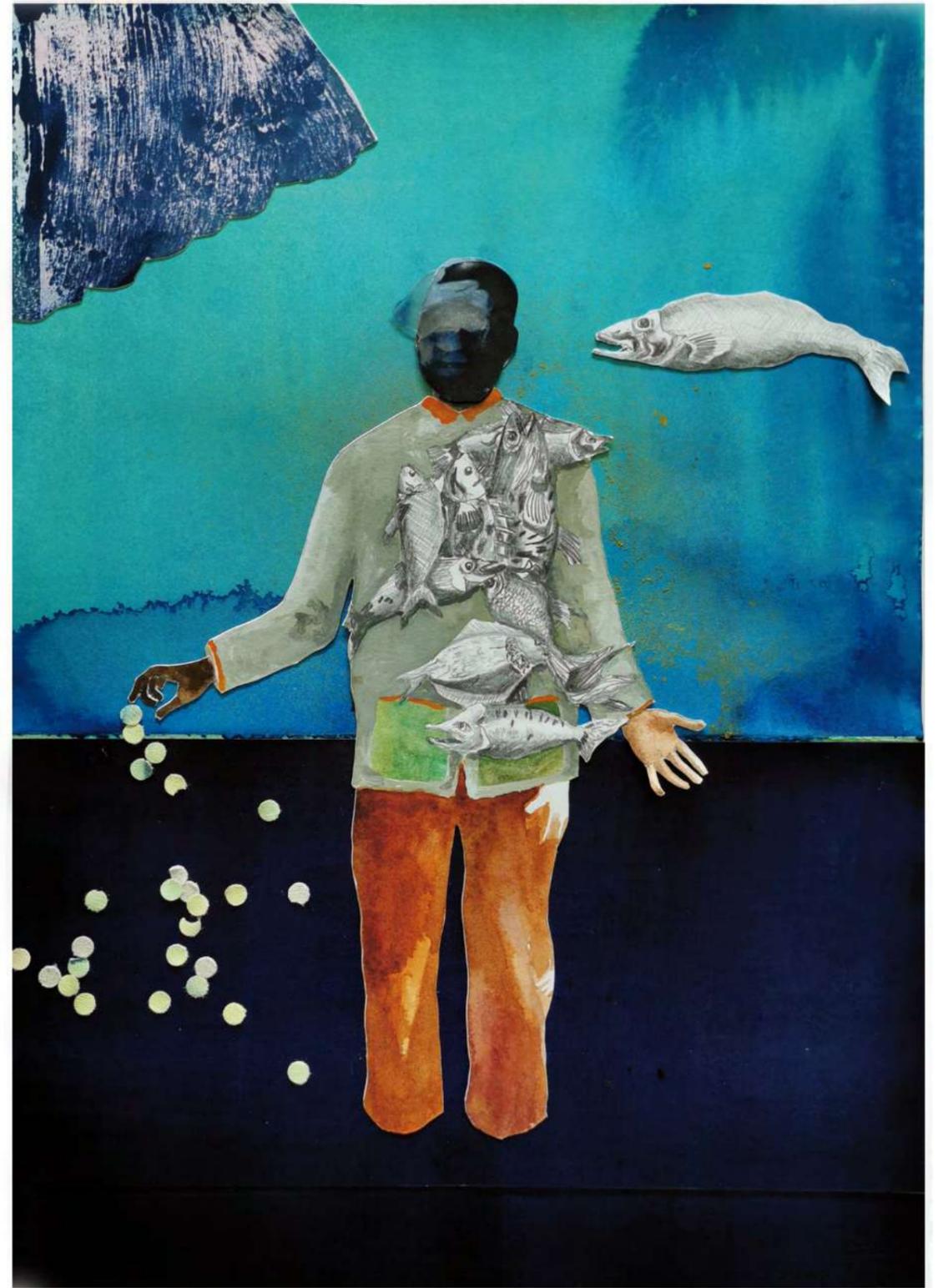
ETUDE TROUBLE FETE
Dyptique Techniques mixtes et collages sur papier, 51 x 72 cm, 2023

rEvolution
Techniques mixtes et collages sur papier, 62 x 51 cm, 2023

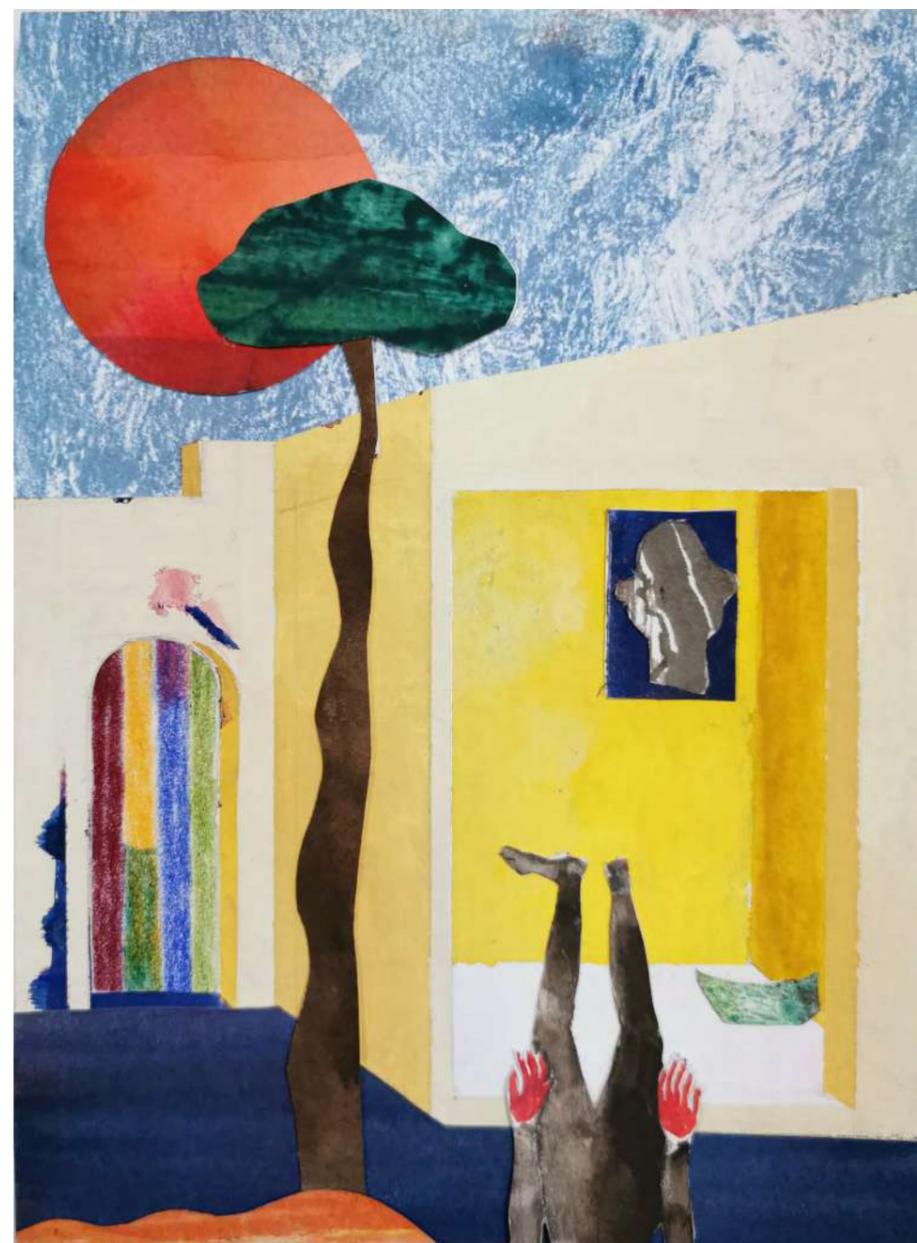
L'ENTRE MONDES
Techniques mixtes et collages sur papier, 43 x 34 cm, 2023

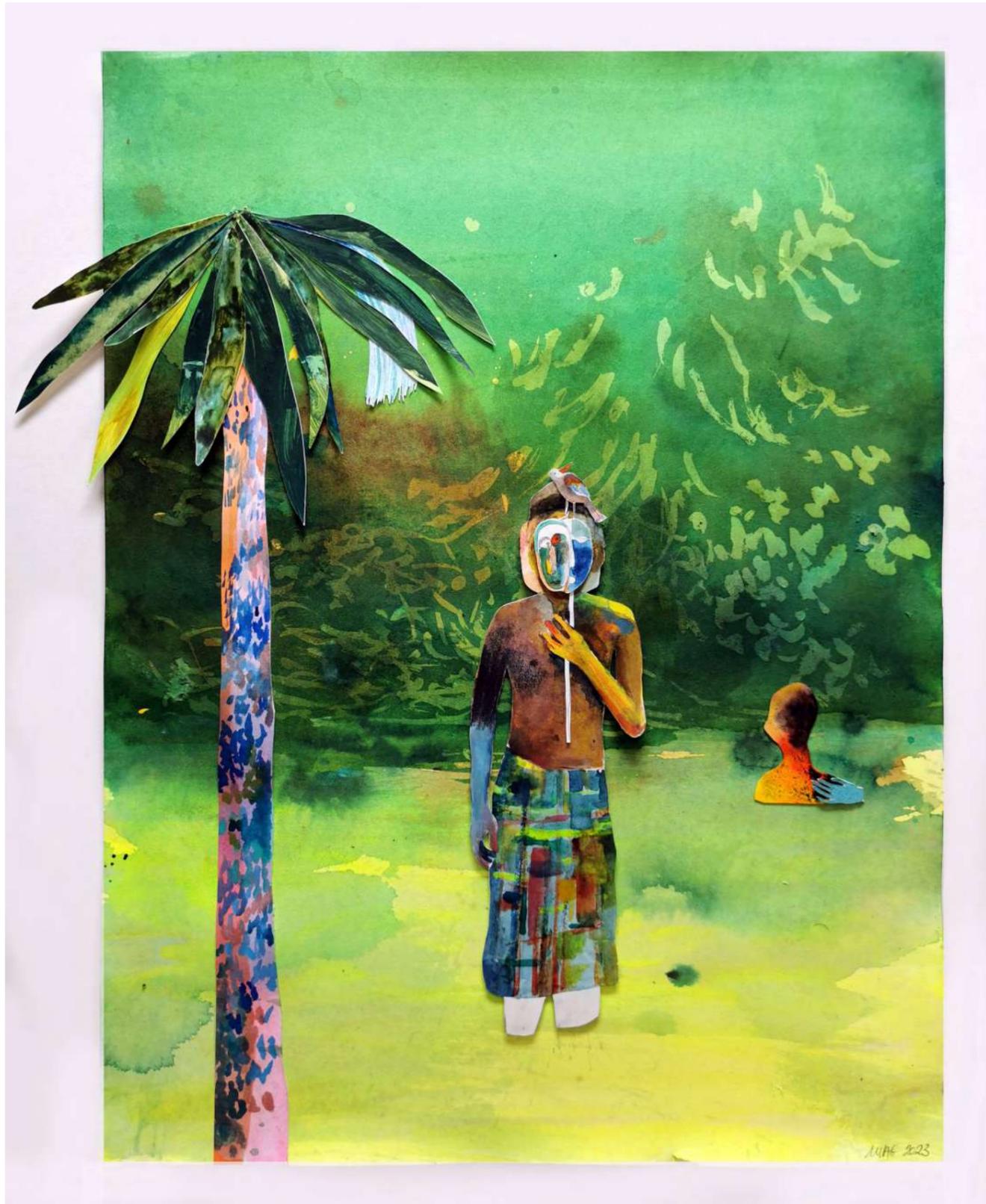
FISHERMAN
Techniques mixtes et collages sur papier, 43 x 31 cm, 2023

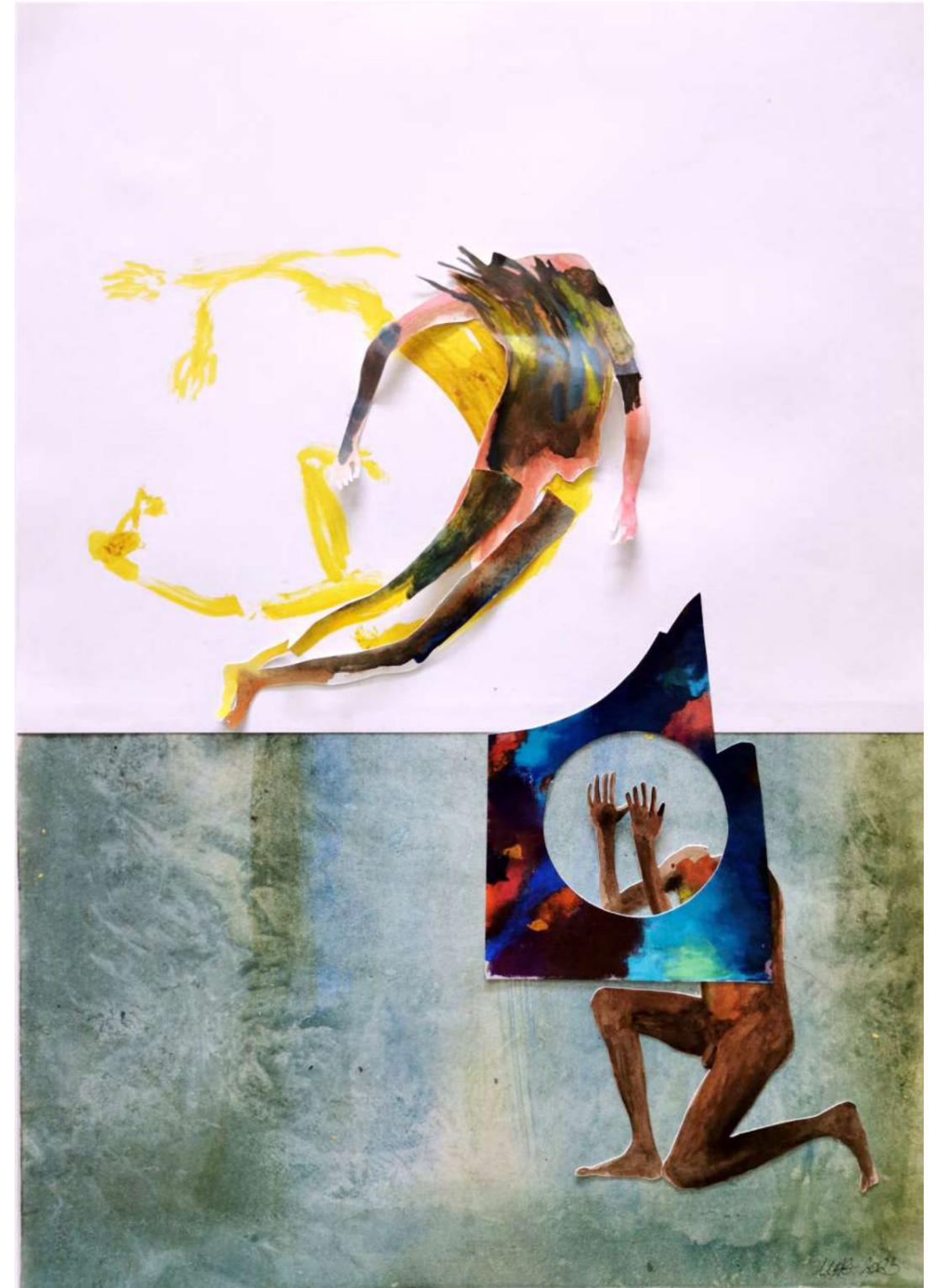
AMEDA
Techniques mixtes et collages sur papier, 56 x 39 cm, 2023

ENTRE NOUS
Techniques mixtes et collages sur papier, 27 x 19 cm, 2023

ALUMINIUM RIVER
Techniques mixtes et collages sur papier, 61 x 46 cm, 2023

ATTRACTION
Techniques mixtes et collages sur papier, 63 x 45 cm, 2023

ICARE
Techniques mixtes et collages sur papier, 40 x 34 cm, 2023

MARABOUT
Techniques mixtes et collages sur papier, 57 x 41 cm, 2023

LA NUIT PARLE ALORS JE T'ECORCHE
Acrylique et découpes sur toile libre, 200 x 353 cm, 2024

VUE D'EXPOSITION "RENCONTRE." 2024
LE GARAGE CENTRE D'ART D'AMBOISE

ANTOGO
Acrylique, huile et découpes sur toile, 180 x 150 cm, 2024

LIENS

TEXTES

VIDEOS

(“Odysées” Centre de création contemporaine Olivier Debré
Tours, réalisation Vincent Royer)

(“Illusions” Fondation François Schneider, réalisation Emilie Fux)

FRANCE CULTURE

(“Par les temps qui courent”, interview avec Marie Richeux, le
29/10/2020)

JEAN-EMMANUEL DENAVE

“LES HÉTÉROTOPIES PICTURALES DE MARIE-ANITA GAUBE”

Le petit bulletin le 08/09/2015

Les hétérotopies picturales de Marie-Anita Gaube À vingt-neuf ans seulement, Marie-Anita Gaube est déjà l'auteur d'une œuvre picturale puissante et très personnelle. Elle présente à Lyon un ensemble de dessins et de peintures à forte teneur onirique, troublant et inquiétant notre regard.

Dans son petit texte Les Hétérotopies, le philosophe Michel Foucault écrit : «La société adulte a organisé elle-même, et bien avant les enfants, ses propres contre-espaces, ses utopies situées, ces lieux réels hors de tous les lieux. Par exemple, il y a les jardins, les cimetières, il y a les asiles, il y a les maisons closes... » Il y a aussi les espaces imaginaires dessinés ou peints par Marie-Anita Gaube.

Espaces où le dehors et le dedans s'inversent, où toute rationalité architecturale semble abolie au profit d'une pure logique onirique, des œuvres où, comme nous le confie l'artiste, «s'opère un basculement de la perspective, où le regard peut sauter de manière kaléidoscopique d'espace en espace, comme dans un théâtre où différentes scènes se dérouleraient sans ordre déterminé». Chacune est, comme l'indique le titre de l'exposition, une «nouvelle aire» constituée au départ d'images mentales, de souvenirs d'enfance ou d'un atlas d'images récoltées sur Internet. À partir de ces premiers éléments, Marie-Anita Gaube réalise un premier collage puis passe sur la toile qui, peu à peu, l'amènera ailleurs, prendra sa propre forme d'existence...

La jeune femme, sortie il y a trois ans de l'École des Beaux-Arts de Lyon, s'appuie aussi pour composer ses toiles autant sur les contemporains (Peter Doig, Daniel Richter), que sur les modernes (Giorgio Di Chirico) ou les anciens (Bosch, Bruegel, Piero Della Francesca, Mantegna, Duccio...).

Point de bascule

Les hétérotopies de Marie-Anita Gaube, ces “non-lieux”, sont aussi traversées d'histoires, de rencontres entre des personnages étranges (parfois fantomatiques), de fêtes mi-joyeuses mi-mélancoliques, d'événements baroques ou surréalistes...

Le kaléidoscope spatial se conjoint à un délire du temps : «Ma peinture se situe dans un hors temps, avec l'idée d'un passage du temps présent à un temps qui se trouverait derrière la toile.»

Au collage spatial s'agrègent des montages quasi cinématographiques, « un montage hystérique du temps » à la Eisenstein.

Parfois, dans une série de dessins, l'artiste marque cette collision temporelle par une distinction technique : le graphite pour le passé, la gouache pour le présent. Et dans ses tableaux aussi, elle crée des écarts : entre la tonalité acide des couleurs utilisées et la noirceur des scènes représentées, entre des scènes très figuratives et un motif quasi abstrait créant un trouble visuel et logique... Et chaque œuvre alors prend une tournure incertaine, ambiguë. Le point de fuite est ici un point de bascule.

PHILIPPE DAGEN

M Le magazine du Monde

“LES HYBRIDES SONT LÂCHÉS”

M le magazine du Monde | Le 12/12/2014.

Portrait croisé de trois jeunes peintres français, Johann Rivat, Marie-Anita Gaube et Jean-Xavier Renaud.

Jeux vidéo, journaux télévisés, cinéma, mais aussi scènes de rue... Ils s'approprient les images qui nous entourent pour composer leurs toiles en toute liberté. Portrait croisé de trois jeunes peintres français aux univers foisonnants.

Une nouvelle génération de peintres, placée sous le signe de la liberté, serait-elle en train d'apparaître ? En octobre, Johann Rivat a eu sa deuxième exposition personnelle dans une galerie parisienne, chez Metropolis. Ces jours-ci, Marie-Anita Gaube et Jean-Xavier Renaud exposent pour la première fois en solo, elle à la Progress Gallery, lui à la galerie Dukan. Pourquoi rapprocher ces trois peintres ? Parce qu'ils ont moins de 40 ans, mais surtout parce que leurs œuvres, tout en ne se ressemblant en rien, ont un point commun : composées d'éléments très explicitement figuratifs, elles n'en sont pas moins totalement libres. Elles font chavirer les perspectives, le haut et le bas, le proche et le lointain. Corps ou architectures flottent. Des formes se superposent ou s'hybrident.

Les titres de leurs œuvres n'aident pas forcément le spectateur à comprendre. Gaube a ainsi baptisé *Le Dernier Mouvement* une sorte de paysage avec balançoire et vivants spectraux. Renaud préfère les jeux de mots à tiroirs et, de préférence, scabreux. L'exposition de Rivat, elle, se nommait « *Uncivilized #* ». « Les titres deviennent finalement des questions », note Gaube. On est prévenu.

DEVANT DES ÉCRANS ET DANS LA RUE

Et cependant la sensation de familiarité est très forte. Tout ce qui apparaît sur la toile, le carton ou le papier, s'identifie à l'instant. Si ces peintures sont d'aujourd'hui, c'est, pour une grande part, parce que leurs auteurs s'approvisionnent en images aussi bien devant des écrans que dans la rue. Renaud s'avoue gros consommateur de jeux vidéo : « Je baigne dans cette culture populaire depuis trente ans. Pour lui, «c'est un environnement très stimulant dans lequel les formes, les couleurs, le temps, l'espace, les possibles sont un bel exemple d'ingénierie visuelle».

Rivat se réfère à « l'observation quotidienne de "l'ordre journalier du monde". Les images dont je m'inspire proviennent souvent de quotidiens et de bulletins d'information, qu'ils soient papier, virtuels ou audiovisuels ».

Gaube, quant à elle, rappelle la « temporalité hystérique du montage » dans le film d'Eisenstein *Que viva Mexico* pour évoquer ses propres collectes « d'images de rassemblements humains, de festivals, de communautés, de parcs d'attractions, de manifestations » retravaillées par le collage.

OUVRIR DES BRÈCHES

Rassemblements, carnivals, manifestations... ainsi retrouve-t-on le quotidien collectif. Emeutes et combats de rue sont l'un des motifs de Rivat. Renaud, qui se définit à la fois comme artiste et comme conseiller municipal de son village – il a été battu aux dernières élections –, s'inspire de son environnement immédiat. « Ma commune, Hauteville-Lompnes, dans l'Ain, est un poste d'observation privilégié car accessible (4 200 habitants). Les batailles politiques auxquelles je participe résonnent avec les enjeux nationaux ou mondiaux (gaz de schiste, système de santé, demandeurs d'asile...). Cet engagement nourrit mon besoin de commenter le réel. »

Se moquant de lui-même, il cite Courbet, peintre politique par excellence.

Et Rivat, comme en écho : « Post-punk, contre-culture, indignés, révolutionnaires et contestataires, résistances et désir d'en finir avec les injustices et les aberrations grandissantes d'un système suscitent chez moi un intérêt et me parlent. » Ces artistes ne vivent pas hors du monde et ne croient pas à l'autonomie de l'art. Ce serait même l'inverse : il s'agit de tenir tête et d'ouvrir des brèches.

UNE ENTIÈRE LIBERTÉ

Mais pourquoi la peinture plutôt qu'un autre mode d'expression ? Parce qu'elle permet une entière liberté, celle de la transposition, du fantastique, de la caricature, de la fable, du mythe. Leurs références artistiques le confirment. Renaud se réclame de George Grosz, Jörg Immendorff, Roland Topor et Marc Desgrandchamps. Marie-Anita Gaube se souvient de sa découverte de Bosch et Breughel au Prado : « Ce fut tout un monde, toute une histoire qui se mit à vivre. » Elle évoque aussi Giorgio De Chirico et Philip Guston, « dont les personnages parfois difformes ou exagérément grands, aux tons roses, paraissent tous rendus malades par le monde dans lequel ils étaient pris ». Pêle-mêle, Rivat cite des écrivains – George Orwell, William Burroughs, Cormac McCarthy –, le cinéaste David Cronenberg, le peintre Jérôme Bosch ou encore la série télé « *The Walking Dead* ». Un échantillon représentatif des images entrant en collision dans nos mémoires.

Que l'on ne pense pas pour autant que leurs œuvres soient tragiques ou funèbres. Tous trois ont l'amour de la couleur paroxystique et des dissonances stridentes. Il arrive à Renaud de glisser vers des paysages presque idylliques et des nudités gracieuses. Rivat rêve des architectures de science-fiction dans une nature lumineuse. Les paysages de Gaube sont édéniques, du moins au premier regard. Quand le monde est désespérant, les plaisirs de la peinture n'en sont que plus désirables.

BENJAMIN BARDINET

“LE PASSANT ET LES PASSEURS”

Le petit bulletin, 11/02/2020

Évoquant autant l'esthétique pop de David Hockney que la luxuriante naïveté du Douanier Rousseau, l'univers pictural de Marie-Anita Gaube invite à une immersion fascinante dans un monde fantaisiste et inquiétant.

Acides, flashy, lumineuses mais aussi parfois troubles, éteintes, délavées... il y a fort à parier que les couleurs des tableaux de Marie-Anita Gaube accrocheront le regard du piéton qui passera devant la baie vitrée du Vog. D'apparence assez immédiate, ces compositions sont en réalité des constructions complexes dans lesquelles de multiples plans s'emboîtent subtilement les uns dans les autres, semant une confusion paradoxalement parfaitement lisible. Des compositions complexes qu'amplifient les associations chromatiques audacieuses de la peintre lyonnaise, qui a le bon goût de ne jamais basculer dans le mauvais. Chaque tableau invite le visiteur à prendre le temps de perdre son regard dans la composition pour en apprécier la diversité des traitements picturaux : aplats, glacis, touche, modelé ou dégradés que viennent parfois parasiter des collages improvisés. Et lorsque l'artiste délaisse la peinture pour travailler à l'aquarelle, elle joue merveilleusement bien des réserves de blanc et de la capillarité du médium.

Couleurs chatoyantes, scènes équivoques

Si les couleurs sont chatoyantes, les scènes représentées, qui apparaissent souvent comme des délires oniriques retranscrits au fil du pinceau, peuvent se révéler inquiétantes. En effet, la jovialité chromatique et l'apparente naïveté du dessin dissimulent parfois, au second plan, des scènes équivoques : des corps anonymes allongés et tronqués, des hommes se battant à mort sur une embarcation précaire, une récurrente main baladeuse verdâtre... de quoi susciter un léger malaise. Les scènes principales se révèlent toutefois plutôt engageantes, puisque, souvent plongés dans un environnement naturel où l'eau est omniprésente (cascade, marais, rivière), les protagonistes semblent nous convier à de farfelues farandoles. Jouant probablement leur rôle de passeur évoqué dans le titre, ils nous enjoignent à les suivre (les yeux grand ouverts). On vous y encourage !