

Bonnie BAXTER
L'Amérique de Jane

GALERIE DIVISION

10 mars - 24 avril, 2010

We all know the name “Jane” to be a cipher, the type of the North American everywoman. That charged nature of a common name, and the image of the Hollywood-inflected, Hitchcockian blonde fit together uncannily but inexorably within the picaresque narrative cycle “Jane’s Journey”, which comprises the forty different images of artist Bonnie Baxter’s recent series. Both a totality and an intuitive discontinuity, “Jane’s Journey” provides for us much of what it can be said to do for its creator: both a symbolic image of the faculty of memory, as well as an acting out of the process of living and remembering. We confront the imagery and the narrative, no matter what part of it we first happen to join the story, with a profound sense, both emotional and physical, of the connections between time and place, personal identity and universal humanity.

The range of the associations which the “Jane” character causes us all to experience involves a form of understanding which is somehow more solid because not too precise or tied down to one person’s version of it. The thoughts and feelings occasioned by Baxter’s imagery melt into and suffuse our understanding of the work. This effect is reflective of both the means and the point of “Jane’s Journey”; in fact these things have been made inseparable, fused together with no friction between seemingly disparate parts, by Baxter’s artistic intervention. She is and is not Jane, and so are we. It is and is not a true story; the only certain thing is that in looking at and contemplating “Jane’s Journey”, we the audience are helpless to deny our identification with such a powerful metaphor, our sense that there, but for fortune, we too may have gone, or will somehow go. Baxter has succeeded in reminding us to be reminded, and thereby helped us in ways, as is often the case with strong artistic experience, which we may only understand fully once we’ve had a chance to remember them, long after.

Nous considérons tous que le prénom « Jane » est un code, qu'il représente la nord-américaine typique. Ce prénom, à la fois commun et lourd de sens, et l'image de la blonde hollywoodienne telle qu'imaginée par Hitchcock s'intègrent étrangement, mais inexorablement l'un à l'autre dans le cycle narratif picaresque « Jane's Journey » au cours duquel l'artiste Bonnie Baxter nous présente sa nouvelle série de quarante images. Représentant à la fois une totalité et une discontinuité « Jane's Journey » nous fournit un semblant de ce qu'il fournit à son créateur : une image symbolique de la faculté de la mémoire et une expression du processus vital et du souvenir. Nous confrontons cette imagerie et sa narration, peu importe à quel moment nous nous joignons à cette histoire, avec le sentiment physique et émotionnel profond qu'une connexion existe entre le temps et l'espace, entre l'identité personnelle et l'humanité universelle.

L'éventail d'associations liées au personnage de « Jane » implique une sorte de compréhension qui se révèle plus solide parce qu'elle ne comporte pas trop d'attaches ni de précisions. Les pensées et les sentiments occasionnés par l'imagerie de Mme Baxter inondent notre compréhension des oeuvres. Cet effet reflète la manière et le sens de « Jane's Journey » puisqu'elle rend les deux inséparables, les fusionne par son intervention, sans apparence de friction entre ces parties qui semblent si disparates. Elle est, sans l'être, Jane et il en va de même pour nous. L'histoire est vraie sans l'être et ne nous laisse comme seule certitude qu'en tant qu'auditoire nous ne pouvons nier notre identification à cette puissante métaphore lorsque nous regardons « Jane's Journey ». Bonnie Baxter a réussi à nous rappeler de se rappeler, et de par ce fait, nous aide d'une certaine façon comme c'est souvent le cas lors de puissante expérience artistique. Il se peut, toutefois, que nous ne comprenions que lorsque nous aurons la chance de nous en souvenir, longtemps après.

Benjamin Klein, assistant directeur

*It is a progression. The strength you need to explore your own
fate and your own situation...It is a psychological evolution.*

Louise Bourgeois

SOMMAIRE

<i>Road Signs</i> Cameron Skene	9
<i>Où est Jane?</i> Danielle Blouin	18
<i>Les métaphores du voyage et de la maison à l'œuvre dans Jane's Journey</i> Édith-Anne Pageot	21
<i>Jane's America</i>	30
<i>Route 66</i> <i>South West</i> <i>Film noir en rose</i> <i>Monarch Beach</i> <i>Fog</i> <i>Voyage</i>	
Démarche d'artiste	57
Remerciements	59

Monarch Beach - IV, Série Jane's Journey, 2008

California is a tragic country - like Palestine, like every promised land.
Christopher Isherwood

Road signs

Cameron SKENE

My first place of encounter with *Jane's Journey* started where the road ends. Much has been already said about the historical movement, especially in the U.S., from east to west. The narrative of the route has been deeply furrowed in the synapses of the North American mind. The road as metaphor for progressive revelation is a tradition that reaches back to *A Pilgrim's Progress* through *Huckleberry Finn* to the present day.

And the road ends in California: the land of the Gold Rush, where depression-era dust-bowl refugees sought ease, and at present, where you end up after you win on American Idol. It is the landing point where, as Lawrence Ferlinghetti once said, "the American Dream became too true."

Fog at the Edge

Fog, série Jane's Journey, 2008

Let's rewind from the end of *Jane's Journey*.

Jane stands at the edge of a geographic paradigm: the edge of the Pacific ocean, and in the triptych *Fog* (2008) the central figure of Jane herself is strangely pictured with the means of mobility available to her to move on: she sits in a boat, she ascends a staircase, she peers beyond into the ink - the deep color a barrier, contrasting sharply with its earthly complement. The sharp compositional contrast holds her in a static state. She stares into nothing: *After all that, we're here. Now what?*

Baxter, as a printmaker, has compared the effect of the digital medium to static. The elemental representation of sky, which at first seems a flat blanket of color, is upon closer inspection alive with minute variations of tone and hue. It is a color composite of ending: static on the TV after waking from an unexpected sleep, the wall of microwave noise at the edge of the Universe.

Jane's Journey is a visual documentation of print artist Bonnie Baxter's personal odyssey, a trip conceived to be a revisiting of the significant places in the artist's past and current life. In 2006, she collaborated with her partner, sculptor Michel Beaudry, to collate a visual road trip: one that not only hits all the significant markers of her life abroad, but reroutes the viewer through the well-known North American pilgrimage along Route 66, the barren and layered southwest, and that Mecca of Moloch, California.

Modeled on the Dick and Jane collection of children's books, *Jane's Journey* is a reader: an elemental story told in visually stark terms, with a central character always peering into the picture plane. The story of experience as well as perception of place is told as a layered thing, something that echoes through the individual images and is entirely appropriate to print media. It is as well a central working method throughout Baxter's *oeuvre*.

Printmaking in particular has historically facilitated story and narrative. Its physical method of composition - the layering of color on plates, the stacking of image - is in Baxter's treatment embedded and composed metaphorically. Her translation of the digital means of visual production in *Jane's Journey* is played out in the layering of image in software, pressed and presented through a not dissimilar type of screen, and is the arena where the furtive ordering of site, signs and synchronicities play themselves out.

California Redux

Film noir en rose, Série *Jane's Journey*, 2008

Baxter, a native of the U.S., captures the unique *genius loci* of the American west coast, which has been endlessly reproduced in the mass media as a pristine and clean end-point (and a sort of shiny reward) for life's disjointed journey. Embedded but obscured in that mass image is a perceptible history, albeit a history that has to be uncovered from the overworked synaptic impressions embedded by mass media. It is a place where the careless flick of a cigarette in a spotless gutter can despoil the manicured landscape, adding a sinister, destabilizing element that can not only confuse a delicately balanced sensibility, but bring the cops down on you.

Film noir en rose - I, Série Jane's Journey, 2008

Throughout the quadriptych *Film Noir en Rose* (2008), a green hue is digitally reduced to reveal the essence of the composition, draining the effect of a lush and overbearing beauty of the natural environment to balance more mechanical visual elements - to distill the imprint of human interference.

In one image, Jane is lying prostrate, suffocating under a small mountain of shredded documents in a garage. Behind her, the door to the garage opens onto the suburban landscape that surrounds it. It is an interior scene rife with the burden of living, a peek into one of the bungalow/boxes that line any street in that area. The jumble of disordered or crippled living hidden amongst the imaged expectation of a perfected, streamlined American plenty.

Film Noir en Rose is the image journal of a tainted homecoming: Baxter returns to her beginnings, to deal with the detritus left in the wake of her mother's passing, and the images speak to the visual discordance inherent in the west coast. The past, like a rusting car in the front yard of a San Jose home, is something that has to be dealt with. Quickly.

But the instant before it is discarded, there is a sinister disconnect, a moment of an image-cracking fissure in the expected visual fabric of the place. It is not that life, in its myriad transformations, lived in a past/present continuum, doesn't play itself out in our surroundings like it does in the East. It's that the West, being the end of the road, the Promised Land, has an almost spiritual obligation to efficiently remove the detritus of a deteriorating past quickly and cleanly.

Backhoes, police tape, cardboard boxes upset the viewer and remind the settled - the *finally* settled - of the ongoing, fragile disorder of living, something that is thought to have been escaped. In another image from the sequence, Jane's wig is in front of a wild, dancing mass of palm leaves. Like many of the images in *Jane's Journey*,

the hair reflects the cadence and structure of the surroundings. At first glance, the idyllic timbre of the work is solid, save for a small, white shape in the corner of the work, just aside the trees. The image is in the shape of a knife, but is possibly only a reflected puddle of water drying after a rain. It is again that unsettling element in the idyll - the white cigarette on the perfect asphalt, the snake in the garden.

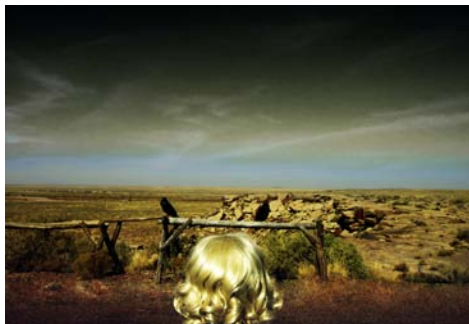

Film noir en rose - IV, Série Jane's Journey, 2008

A desert is a place without expectation - Nadine Gordimer

Rules of the Road

Rewinding back along Jane's road, to the 2008 triptych *South West*, the setting is what can be considered by some to be another kind of ending: the desert preceding the mountain range bordering California can be as inaccessible as the ocean, but Baxter mines the varying layers and pockets embedded in features within the landscape to extract a language rich in visual inference.

South West - I, Série Jane's Journey, 2008

As always, Jane, the solitary figure that is both the subject and stand-in for the viewer, is juxtaposed at a position between the demands of the medium and the embedded narrative. The wig is the neutral observer - it is also a reflective element, an entry point for the viewer to contemplate the interaction of elements within the picture plane.

In one image, reminiscent of the tangle of palm leaves in California, the main central motif of Jane's wig, with its own color layers and bundled forms activate the rocky forms nestled in the landscape. A fragile barrier - a weathered farm fence - separates and circumscribes the strata between here and there, between viewer and image.

Geological layering in another image, streaking across the sides of the vast, dry gullies, permeates the work - the stark contrasts are reflected in the buildup of the image: the leopard pattern of the clothing Jane wears, funneling the cadence of sagebrush clinging to the sides of distant hills, or animal fur, textured and randomly directed like dry grass. The stark contrasts of digital color enhanced in layers before printing.

An artist's book created as an appendix to the series, designed by master bookbinder Jacques Fournier, seems also to reference geological strata in the form of a book. Two 5 x 15" planks - one of stainless steel, and one of mahogany - supports 5 digital images on paper accompanying text by Denise Desautels, stacked along 2-inch intervals. Entitled *Rose Désarrois* (2010), the reader leafs through the independent pages, which can be opened and read in either direction. The viewer mines the stacked experiences of Jane's Journey - its form displays the strata of disjointed experience, the long motif reminiscent of the road, the flipped pages passing like mile markers along the way.

South West - II, Série Jane's Journey, 2008

Road Signs

Baxter's range throughout this body of work displays a range of facility with print media that is an expansive embrace of image in the service of documenting a personal narrative. Jane's Journey is a road trip that replicates the jumbled intake of sensory perception and orders image as a stratified series of signs, markers and visual impressions, all manipulated subtly to create a clear reading for the viewer, pointing to a desired - but not necessarily realized - end.

Route 66, the famous highway known as the "Main Street of America", starts in Chicago and runs southwest to Los Angeles. Heavy with cultural references, from the *Grapes of Wrath* to lionization in popular songs and TV, the mythical status of the highway bears central significance in the Jane's Journey triptych Route 66 (2008).

In the triptych, the image on the left is Jane in front of an awkwardly painted mural depicting an idealized highway scene, with a period gas station. The image on the right of the triptych is Jane in a refurbished car from the 1950's, with attached surfboard.

Route 66, série Jane's Journey, 2008

Both sides have their compositions pointed towards the central (and appropriated) U.S. 66 road sign. The central image in the triptych is of the U.S. 66 highway sign - a faded, weather-beaten wood sign hovering over the head of Jane. The image of the sign itself was transplanted from another source. Route 66, in reality, functions more as a historical landmark than a transportation route, having been replaced long ago by more expedient roads. It is a fiction.

The triptych is a multi-layered narrative of cultural expectations, with the main fiction being the road trip itself: the giddy anticipation of participating in a narrative that's been driven over many times. A road too well traveled, leaving a stratified visual residue of shared experience that Baxter both parses exactly and embraces fully.

Cameron SKENE

Cameron Skene is a Montreal-based painter and writer, and curator. His practice in the visual arts revolves around constructed space, place and memory. His work has been exhibited in museums and galleries across Canada. In 1993, he received the *London Life Young Contemporaries Purchase Award*.

A freelance feature writer for the *Montreal Gazette* since 2006, he also regularly contributes reviews and features for *Canadian Art*. He has interviewed many figures in the art world over the years, including Betty Goodwin and William S. Burroughs. His writing for *The Gazette* has attempted to present the art world to a general readership: from contemporary trends and profiles on contemporary artists to subjects as varied as art theft, art transportation, artists' estates and art authentication. His writing has also appeared in *Vie des arts* and the *National Post*, among others.

.....

Cameron Skene est peintre, auteur et commissaire d'exposition montréalais. La construction de lieu et la mémoire forment la pierre d'assise de sa pratique artistique visuelle. Ses œuvres ont été exposées autant en galeries que dans les musées à travers le Canada. En 1993, il fut le récipiendaire du *London Life Young Contemporaries Purchase Award*.

Pigiste pour le *Montréal Gazette* depuis 2006, il contribue aussi régulièrement à la revue *Canadian Art*. Il a interviewé plusieurs figures importantes du monde artistique, notamment, Betty Goodwin et William S. Burroughs. Il tente de présenter l'art à un public plus général dans ses écrits pour *The Gazette*. Il aborde les tendances contemporaines, présente des profils d'artistes et écrit sur des sujets aussi variés que le vol ou le transport d'œuvres d'art, les successions d'artistes ou encore les authentications d'œuvres. Ses écrits ont aussi paru dans *Vie des arts* et le *National Post*.

Où est Jane?

Danielle BLOUIN

La signature est à trois. Trois, en écho l'un de l'autre, pour la mise en œuvre de *Rose Désarroï*.

Le titre installe le propos – le soliloque existentiel est-il toujours le fait d'ébranlement ? Voir, se voir face à tout.

L'ici, le maintenant par une mise au point du sujet centré, en profondeur de champ, la distance indique *infini*.

Hiératique et de dos, Jane, centrale par la blondeur excessive d'une tête sans visage — sans regard — nous projette voyeur/voyant. Les images qui à l'origine étaient d'un format paysage, retrouvent avec *Rose Désarroï* l'espace d'intimité pour cette rêverie. Ce livre, qui n'en est pas tout à fait un dans sa convention, mais qui s'en réapproprie le principe par le feuillettement, met vis-à-vis les textes de Denise Desautels et les images numériques de Bonnie Baxter. La mise en forme éditoriale du dispositif est l'œuvre de Jacques Fournier. Ici, le travail d'éditeur prend tout son sens — celui de créer la rencontre de l'écrivaine et de l'artiste à travers la finitude d'un objet.

Que voit celle qui écrit de celle qui a vu ? Qui suis-je/*Who am I* – Jane, tu as vu ces paysages, cette Arcadie n'est pas qu'imaginaire. De page en page, toujours centrale, tu t'absorbes jusqu'à l'incandescence, mais tu es toujours deux. Au gré de l'avancée dans ce voyage en Immobilité, l'horizon s'inverse, passant du désertique ciel plombé à l'agitation d'un bord de mer lumineux. Il y a toi, là, entière, *la regardeuse regardée* avec les oiseaux, cette volée de la vie qui bat, dont tu es.

Cette errance offerte en spectature à notre position de lecteur, car toujours notre regard plonge dans le paysage de Jane, s'interrompt dans la séquence finale de l'ouvrage. Ainsi, la silhouette de la trop blonde Jane prend place dans la barque trop rouge pour l'improbable voyage. La déferlante est suspendue, asséchée — la direction pivote, de même que le partage de l'horizon. Nous sommes l'observateur d'un glissement dans ce vertige d'orientations. Où vas-tu Jane ?

Mais l'unité du livre par sa possible lecture à rebours nous ramène au fléchissement de celle qui voit à l'autre qui écrit — Et toi, qui es-tu *Rose Désarroï* que l'accent d'une majuscule typographique fait basculer de l'état à l'étant ?

Danielle BLOUIN

Après avoir travaillé en collaboration avec de nombreux créateurs à titre d'artiste-imprimeur, Danielle Blouin renoue avec son objet de prédilection: la question de la matérialité du livre. Elle concentre présentement ses recherches sur le sujet de la reliure d'art au Québec dans le cadre d'un doctorat en histoire de l'art. Elle est l'auteure de *Un livre délinquant : les livres d'artistes comme expériences limites* (Fides, 2001).

.....

Although she is known for her collaborations with various artists as an artist/printer, Danielle Blouin has always been a writer at heart. Her focus has been the nature of the book as an object of desire in and of itself. Blouin is presently pursuing a doctorate in art history and concentrating her research on the subject of art-book binding in Québec. She is the author of « Un livre délinquant : les livres d'artistes comme expériences limites, 190 pages, Fides, 2001) ».

Bonnie Baxter, Denise Desautels, Jacques Fournier, *Rose Désarroï*, Éditions Roselin, 2010.
Crédits photographiques: Paul Litherland. Dimensions: E. 3 x L. 38 x P. 12.5 cm.

Bonnie Baxter, Denise Desautels, Jacques Fournier, *Rose Désarroï*, Éditions Roselin, 2010.
Crédits photographiques: Paul Litherland. Dimensions: E. 3 x L. 38 x P. 12.5 cm.

Les métaphores du voyage et de la maison à l'œuvre dans "Jane's Journey"

Édith-Anne PAGEOT

South West - III, Série Jane's Journey, 2008

Monarch Beach - II, Série Jane's Journey, 2008

dans de grandes étendues de paysages – *South West* et *California* (*Monarch Beach*), *California* (*Edge*) – Jane a une présence ontologique un peu comparable à celle des personnages d'un Jean-Paul Lemieux. On se rappellera qu'à son retour au Québec, après une année passée en France en 1955, le peintre fut frappé par le caractère presque abstrait du paysage hivernal québécois, ces grandes étendues emprisonnées sous la neige, horizons à perte de vue, lui inspirèrent les tableaux plus conceptuels de cette période. Lorsqu'elle occupe le seuil de la représentation, allongée au sol dans l'embrasement d'une porte de de garage, ceinte par un

L'œuvre récente de Bonnie Baxter intitulée, *Jane's Journey* met en scène un ensemble d'«autoportraits» où l'artiste, affublée d'une perruque blonde, incarne un personnage inspiré de *Dick and Jane*, un manuel scolaire utilisé abondamment dans les écoles américaines entre 1930 et 1970. Le personnage Jane prend ici le relais de Chi-Chi, le petit chien-jouet fétiche qui hantait le travail de Bonnie Baxter depuis 2002. Dans la peau de ce nouvel *alter ego*, Baxter revisite des régions qu'elle a habitées en partant de Paris (France), en passant par Forano (Italie), puis Val-David (Canada) jusqu'en Californie (États-Unis).

Énigmatique, toujours seule et vue de dos, souvent de plain-pied, cette Jane sans visage renvoie à des stratégies diverses de représentations qui puisent aux traditions moderne et contemporaine. Placée au centre de la composition, immergée

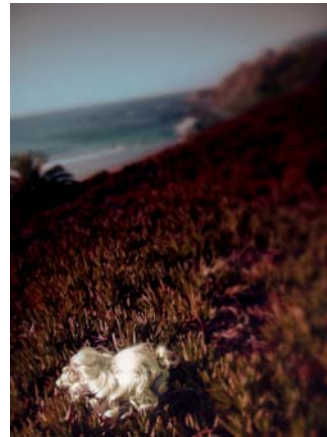

Fog - II, Série Jane's Journey, 2008

châssis de kart de golf telle qu'on la retrouve dans *California (Home)*, ou lorsqu'elle occupe une position carrément décentrée, dans *California (Wig)*, l'univers de Jane se rapproche de celui des films noirs, ambigu et complexe. Dans *Wig*, les zones floues et la composition en diagonale déstabilisent et troublent la vue qui se trouve alors plongée dans l'affect. Quant aux couleurs souvent complètement indépendantes du ton local (le ciel jaune par exemple), elles évoquent le merveilleux des surréalistes. Mais encore, on peut également rapprocher Jane du travestissement et des transformations identitaires inaugurés par Marcel Duchamp et explorés par Eleonor Antin ou Cindy Sherman. C'est dire à quel point le parcours de Jane accumule des couches de sens et puise à de multiples référents. En regard de cette polysémie, je m'intéresserai plus spécifiquement à deux aspects de cet ensemble. Le premier concerne la notion de voyage elle-même. Le deuxième, qui paraît antinomique à l'idée de voyage, concerne plutôt les références à la maison et à ses métaphores qui apparaissent ponctuellement au fil des six chapitres qui constituent le « récit » de Jane.

Film noir en rose - III, Série Jane's Journey, 2008

Voyage - II, Série Jane's Journey, 2008

Le voyage

Qu'évoque au juste l'expérience du voyage dans le récit de Jane? Historiquement, soit dans la foulée de l'industrie touristique naissante au XIXe et au début du XXe siècles, le voyage correspond à un processus de recherche d'une certaine authenticité, la quête d'une expérience unifiée dans un tissu social profondément fragmenté. C'est ce que MacCannell souligne lorsqu'il affirme: «Sightseeing is a kind of collective striving for a transcendence of the modern totality, a way of attempting to overcome the discontinuity of modernity, of incorporating its fragments into unified experience.» (MacCannell, 1989: 13) Dans cette perspective, *L'invitation au voyage* d'un Baudelaire

propose à l'imaginaire, une contrée lointaine et authentique où tout serait «luxe, calme et volupté». L'expérience moderne du voyage, se fondant sur une quête de réconciliation, suppose une dialectique de l'essence et de l'apparence, soit de l'intérieur et l'extérieur. Or, contrairement aux modernes, *l'invitation au voyage* de Jane présente des «paysages» hybrides aux mises en scène troublantes et aux références hétéroclites. Dans l'ensemble, la posture de Jane est en fait plus proche de celle du nomade, c'est-à-dire décentrée et mobile. Comme le développent Deleuze et Guattari dans *Mille plateaux*, pour le nomade le rapport à la terre se constitue par la déterritorialisation. À l'opposé des sédentaires inséparables d'une orientation ferme et constante, d'un État de droit dont le pouvoir est fondé sur un contrôle étroit du territoire, le nomade occupe un espace global. Jane opère selon cette logique du nomade, celui qui, comme diraient Deleuze et Guattari, a une «géographie». (Deleuze, Guattari, 1980: 473)

Par ailleurs, la question du voyage, et de ceux qui voyagent, n'est pas neutre; elle recoupe des enjeux sociaux et idéologiques liés à la notion de genre. Historiquement, les femmes ont eu un accès limité au voyage, elles furent plus souvent confinées à la maison. Lorsqu'elles ont voyagé, elles furent chaperonnées. (Leed, 1991) Comme l'affirme Enloe:

In many societies being feminine has been defined as sticking close to home. Masculinity, by contrast, has been the passport for travel. Feminist geographers and ethnographers have been amassing evidence revealing that a principal difference between women and men in countless societies has been the licence to travel away from a place thought of as «home». (Enloe, 1989: 21)

Aussi, la place des femmes dans l'économie du tourisme fut généralement reléguée aux services hôteliers ou au commerce sexuel. Bien entendu, malgré cela, il y a toujours eu des femmes qui ont voyagé – pensons aux *Victorian ladies* de la fin XIXe et début XXe siècles par exemple – leur position fut cependant identifiée à une expérience masculine et s'inscrit dans un rapport de classes strictement défini – les voyageuses y occupant une position privilégiée – qui gommât en quelque sorte les rapports de genre (Urry, 1990 ; Enloe, 1989). Du reste, les métaphores langagières qui se rattachent au voyage sont habituellement, et ce encore aujourd'hui, associées à une identité définie traditionnellement en termes masculins. Le voyage évoque en effet le goût de l'aventure, de la curiosité et de l'action.

Le voyage de Jane (le titre de l'œuvre en français) parodie de tels stéréotypes sexuels qui associent les femmes à la faiblesse, à la passivité et au confinement domestique et les hommes à la force, à l'action et à la curiosité. Non seulement Bonnie Baxter voyage, mais elle le fait dans la peau d'un personnage fortement typé. Baxter est née à Texarkana (Texas), à une époque où le récit *Dick and Jane* proposait aux jeunes élèves des modèles identitaires exclusifs ; un prototype de famille suburbaine, patriarcale, profondément ancrée dans une division stricte des rôles sexuels. À partir des années 1970, de nombreuses études, se penchant sur les impacts de telles images sur la formation de l'identité chez les enfants, ont permis de débusquer les stéréotypes projetés par ce type de manuel scolaire. (Scott, 1981 ; Bartl, Bender, Brown, Eaton, Jacobs, Stefan; 1975) Baxter subvertit le rôle domestique et passif associé à Jane, ce personnage qui a marqué la culture dans laquelle elle a grandi.

La maison

Il y a dans cet ensemble d'œuvres numériques quelques éléments qui agissent comme un *punctum*, ce détail poignant, qui selon Roland Barthes, frappe et dérange (Barthes, 1980 ; 66). À l'opposé du voyage, ce détail est un symbole fort de stabilité et de fixité. Sur le mode de la représentation ou de l'évocation, la maison et les métaphores qui évoquent l'espace domestique hantent le voyage de Jane. Dès le premier chapitre à Paris, l'espace privé du logis est évoqué, il prend la forme d'une chambre exiguë, où la composition serrée et les jeux de portes et de fenêtres à demi-ouvertes viennent souligner un rapport ambigu à l'espace. Le corps de Jane se trouve enserré dans ces ouvertures, lieux de passage, entre-deux, interstices, entre le dedans et le dehors. Dans une autre mise en scène, on la voit assise dans un bain dont l'étroitesse limite les mouvements du corps, mais qui se situe en dessous d'une fenêtre qui, elle, est ouverte sur le monde. Au

Bain Paris - I, Série Jane's Journey, 2008

Bain Paris - II, Série Jane's Journey, 2008

chapitre deux, *Italie pêche (Forano)*, Jane se bute contre la porte close d'une ancienne maison de campagne à Forano, petit village agricole de la commune de Rieti en Italie où l'artiste a habité de 1970 à 1974. Au chapitre trois, *Val-David (Summer)*, Jane est emprisonnée dans une serre dont la structure architecturale ressemble à celle d'une maison. Ce thème ne va pas sans rappeler celui de la sculpture de Louise Bourgeois, *J'y suis, j'y reste* (1990) constituée de deux pieds de marbre rose murés dans une petite maison de verre laquelle constitue, à la fois, un espace protecteur et un lieu d'enfermement. D'autres «motifs» renvoient à une matrice, un espace fondateur, voire un espace mythique, qui, métaphoriquement, n'est pas étranger à celui de la maison. Au

Italie Pêche - I, Série Jane's Journey, 2008

Green House - I, Série Jane's Journey, 2008

chapitre cinq, *Route 66*, Jane se tient en bordure de la célèbre autoroute américaine numéro 66. Surnommée «Mother Road» par John Steinbeck, elle fut la première route transcontinentale américaine goudronnée dans la foulée du New Deal de Roosevelt. Elle a permis la liaison entre huit états américains. Sa situation névralgique favorisa l'implantation de centaines de commerces à vocation touristique. Véritable icône mythique et maternelle, cette route fut immortalisée par les Rolling Stones, Chuck Berry et Nat King Cole, entre autres. Dans *California (Monarch Beach)*, Jane se situe au centre d'un cercle, un autre espace «utérin».

Route 66 - I, Série Jane's Journey, 2008

Monarch Beach - I, Série Jane's Journey, 2008

Enfin, dans *California (Home)*, elle occupe une zone endeuillée, une maison vouée à la démolition, un espace déchu et inquiétant. Ensevelie sous une pile de documents déchetés ayant appartenus à sa mère, Jane fait corps avec un discours décousu, morcelé, un espace obscur dépositaire de récits personnels chaotiques et indéchiffrables *California (Home)*. Bref, on le constate, les métaphores de la maison à l'œuvre dans *Jane's Journey* ne vont pas sans rappeler le travail de plusieurs artistes féminins – Rachel Whiteread (*House*, 1993), Mona Hatoum (*Homebound*, 2000), Cornelia Parker (*Cold Dark Matter*, 1991), Doris Salcedo (*La casa Viuda*, 1992-4), Louise Bourgeois (*Femme maison*, 1946-47; *J'y suis, j'y reste*, 1990 ; *Passage dangereux* 1997) – pour qui cet espace poétique est à la fois un lieu de protection et d'aliénation.

Film noir en rose - I, Série Jane's Journey, 2008

Film noir en rose - II, Série Jane's Journey, 2008

Finalement, à plusieurs égards, le voyage de Jane prend la forme d'une véritable catharsis, voire d'un rite de «passages». Bien que les paroles qui suivent ne concernent pas directement la problématique identitaire que nous avons évoquée, c'est bien en termes de «passages» que l'artiste témoigne du récit de Jane :

As a printmaker I also carry the alternate or complementary meaning of passages as the application of layers that result in a richly textured present rather than a past that grows increasingly distant with time. Looking back at my impressions passagères (my passing impressions), the journey «that represents my life as an artist breaks down into a series of chapters consisting of a long series of passages from one place to another, from one set of friends and lovers and colleagues and associates, to another. (Baxter, 2010: à paraître)

Dans cet extrait, il est question de gravure, un dispositif qui procède par additions de couches d'encre, tandis que la série *Jane* rassemble des œuvres numériques. Cependant, l'effet d'accumulation n'est pas en reste pour autant; il est obtenu par le recours au travestissement, aux ajouts de couleur-fard et aux récits mnémoniques qui constituent autant d'assemblages de «couches» et de *passages*. Comme le voyage, la notion de passage signifie un changement de lieu, mais aussi, et surtout, un changement de position sociale et d'état. L'expérience du nomade se doublerait donc ici d'une véritable psychogéographie. Ce terme, utilisé par Guy Debord dès 1955, désigne les effets de l'environnement sur le comportement affectif des individus. Pour Debord, les conditions d'ambiance d'un site entraînent des sentiments divers : «En fait, la variété des combinaisons possibles d'ambiances, analogue à la dissolution des corps chimiques dans le nombre infini des mélanges, entraîne des sentiments aussi différenciés et aussi complexes que ceux que peut susciter tout autre forme de spectacle¹.» Le parcours de Jane propose une «cartographie rénovée» des lieux visités qui tient compte de ses *impressions passagères*, des mémoires, des récits refoulés et des désirs qu'ils suscitent. Dans cette perspective, Jane ne préexiste pas à son milieu, elle en est une partie constituante.

¹ Guy Debord, «Introduction à une critique de la géographie urbaine» dans *Les lèvres nues*, n° 6, Bruxelles, 1955 cité en ligne <http://www.larevue-desressources.org/spip.php?article33>

Bibliographie:

Baxter, Bonnie, «Jean-Paul Riopelle and I : *Impression passagère*» dans Paula Ruth Gilbert and Miléna Santoro (dir.), *Transatlantic Passages, Literary and Cultural Relations between Quebec and Francophone Europe*, Montréal, McGill-Queen's University Press, 2010, à paraître.

Barthes, Roland, *La chambre claire, Note sur la photographie*, Paris, Gallimard, Seuil, 1980.

Bartl, Joan, Rogie Stone Bender, Pryde Brown, Cynthia Eaton, Carol Portnoi Jacobs, Ann Stefan, *Dick and Jane as Victims, Sex Stereotyping in Children's Readers*, Princeton, New Jersey, Women on Words & Images, 1975.

Deleuze, Gilles et Félix Guattari, *Mille plateaux. Capitalisme et Schizophrénie 2*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1980.

Enloe, Cynthia, *Bananas, Beaches and Bases : Making Feminist Sense of Interantional Politics*, London, Pandora Press, 1989.

Leed, Eric, J., *The Mind of the Traveller : From Gilgamesh to Global Tourism*, New York, Basic Books, 1991.

MacCannell, Dean, *The Tourist : A New Theory of the Leisure Class*, New York, Schocken Books, (1976), 1989.

Urry, John, *The Tourist Gaze : Leisure and Travel in Contemporary Societies*, London, sage, 1990.

Édith-Anne PAGEOT

Édith-Anne Pageot enseigne au département des arts visuels de l'Université d'Ottawa depuis 2002. Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art (2004). Son champ de spécialisation est l'art canadien moderne et contemporain. Elle s'intéresse particulièrement à la notion d'identité, culturelle et sexuelle. Elle a présenté son travail dans le cadre de divers colloques internationaux et a publié dans plusieurs revues scientifiques, dont : RACAR, Globe revue internationale d'études québécoises, International Journal of Canadian Studies/Revue internationale d'études canadiennes, Annuaire théâtral. En collaboration avec Eugenia Sojka (Université de Silésie, Pologne), elle a contribué au livre intitulé *State-Nation-Identity in Cultural Discourses of Canada*. Pour la revue RACAR, elle co-dirige actuellement un numéro thématique intitulé *Paysage, espaces culturels, écologie*. Elle a agi à titre de commissaire invitée pour diverses institutions muséales. Grâce à l'appui généreux du Conseil des arts du Canada, elle prépare une monographie sur l'artiste autochtone Domingo Cisneros, première étude approfondie sur la contribution de cet artiste majeur.

.....

Édith-Anne Pageot currently teaches at the University of Ottawa. She received her doctoral degree in Art History (2004) from the University of Montreal for her work on the notions of self, identity and gender, as well as, the infiltration of psychoanalysis in Canadian art. Specializing in modern and contemporary Canadian art, she has numerous publications and has presented her work in various international congresses. She has acted as guest curator for a number of museums and sits on a number funding committees, including programs for the Quebec's Ministry of Culture, Communications and the Status of Women. She is contributing author to the forthcoming book, *State-Nation-Identity in Cultural Discourses of Canada* and is presently preparing a special issue for RACAR concerned with the relationship between cultural spaces, landscape and ecology. As well, a book concerning the contribution to Canadian art by native born artist Domingo Cisneros is in preparation.

Jane's America

Route 66

Route 66, Série *Jane's Journey*, 2008, Oeuvre numérique, 97.79 x 129.54 cm chacune

South West

South West, Série *Jane's Journey*, 2008, Oeuvre numérique, 97.79 x 129.54 cm chacune

California (home)

Film noir en rose, Série Jane's Journey, 2008, Oeuvre numérique, 97.79 x 129.54 cm chacune

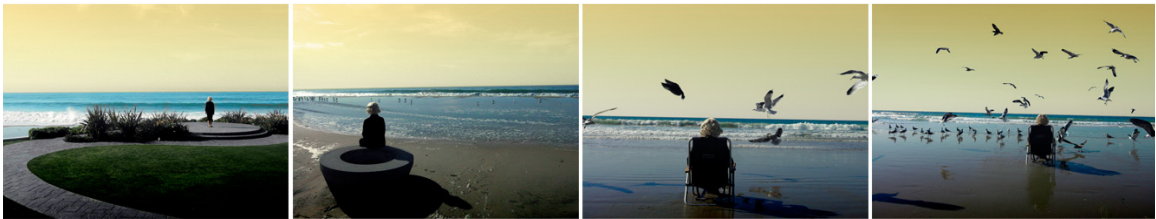

California (Monarch beach)

Monarch beach, Série *Jane's Journey*, 2008, Oeuvre numérique, 97.79 x 129.54 cm chacune

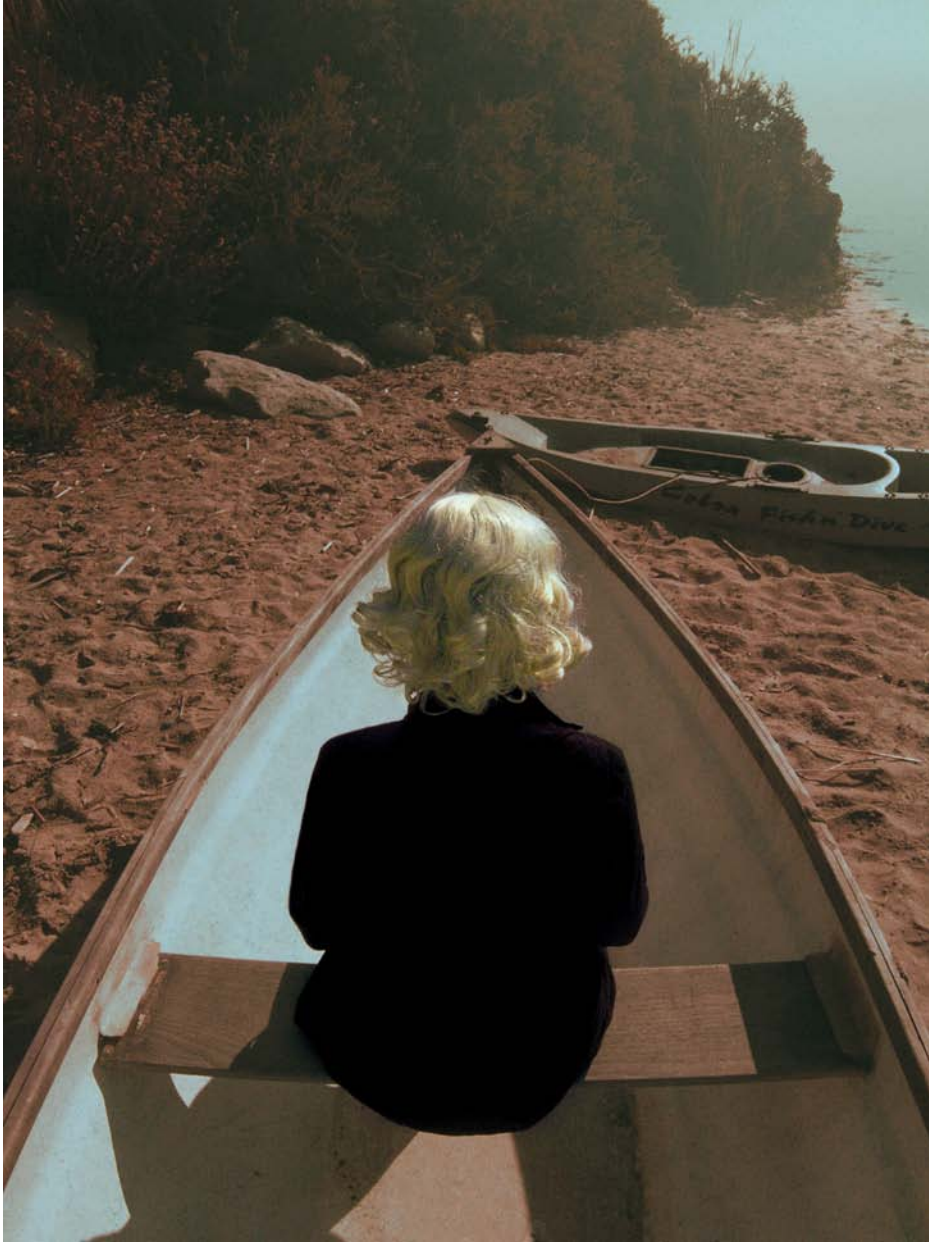

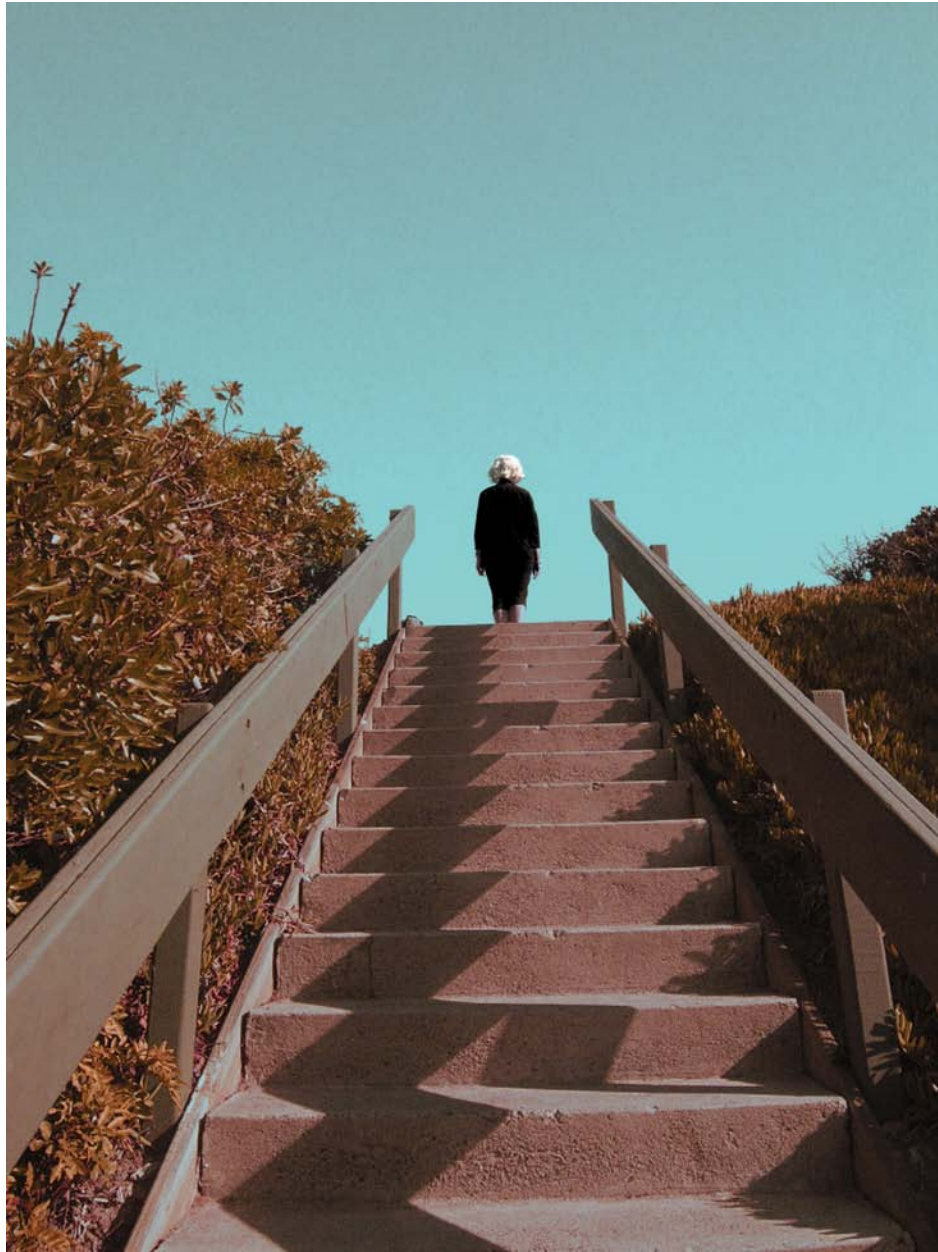

California (edge)

Fog, Série *Jane's Journey*, 2008, Oeuvre numérique, 129.54 x 97.79 cm chacune

California (wig)

Voyage, Série *Jane's Journey*, 2008, Oeuvre numérique, 97.79 x 129.54 cm

Voyage - II, Série *Jane's Journey*, 2008, Oeuvre numérique, 129.54 x 97.79 cm

Démarche d'artiste

I have been an artist for a long time. For me, art is a vocation that guides my existence. My work reflects my passage through life as an artist. Making things, trying things, looking for a true narrative—a narrative of how life is, not through eyes alone but through the intestines, the sensitive hairs of the inner ear, the fine bones of the heel, the pulse that makes itself felt in places it should not be. Art is visceral and, at the same time, a desire to live outside of the body and to express and share that desire. My subject matter comes from my life experience, close to the bone.

I believe in bold colours and strong images made subtle through layers of content. I see that life is not complicated, but it is dense, and that it is easy to get caught in this density—a tiny insect in a mass of layers, struggling to find the surface. I would rather see these layers as opportunities, evidence of the simultaneity, synchronicity, serendipity that abounds in life. And so, my work is about layers, whether in print or in video imagery. To see the sense and beauty in diversity—to find beauty in the commonplace and to see that the extraordinary is common.

.....

Je suis artiste depuis longtemps. Pour moi, l'art n'est pas une question de choix, mais une vocation. Mon œuvre reflète mon passage dans la vie – quelque trente-cinq années et plus – comme artiste. À faire des choses, à essayer des choses, à tenter de trouver un véritable récit – un récit sur ce qu'est la vie, vécue non seulement par les yeux, mais par les intestins, les poils sensibles de l'oreille interne, les os délicats du talon, le pouls qui se fait ressentir là où il ne le devrait pas. L'art est viscéral mais, en même temps, c'est un désir de vivre à l'extérieur du corps, et d'exprimer et de partager ce désir. Mon contenu provient de mon expérience de vie qui m'est très intime.

Je privilégie les couleurs audacieuses et les images fortes qui se trouvent raffinées par l'addition de couches de contenu. Je constate que la vie n'est pas compliquée mais dense, et qu'il est facile de se perdre dans cette densité, tel un insecte minuscule se débattant pour trouver la surface à travers une épaisseur de couches. Je préfère voir ces couches comme des occasions, des preuves de simultanéité, de synchronisme et de hasard heureux qui abondent dans la vie. Ainsi, mon travail a tout à voir avec la médiation de ces couches qui s'exprime à travers l'image imprimée ou vidéographique. Voir la signification et la beauté dans la diversité, trouver la beauté dans le lieu commun et voir que l'extraordinaire est courant.

Texte français :
Danielle Blouin, Édith-Anne Pageot

Texte anglais :
Cameron Skene, Benjamin Klein

Traduction :
Anie Deslauriers

Révision :
Bonnie Baxter, Manon Régimblad,
Christine Unger, Jocelyne Aird-Bélanger

Conception graphique :
Stéphanie Rajotte-Julien

Credits photographiques :
Paul Litherland, p.19

Impression :
SAGAMIE, le Centre National de recherche et
diffusion en arts contemporains numériques

Reliure: Jacques Fournier

www.bonniebaxter.com

@ Bonnie Baxter, Danielle Blouin, Jacques Fournier
Édith-Anne Pageot, Cameron Skene.

ISBN 978-0-9865711-0-7
Dépôt légal - 1e trimestre 2010
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada

REMERCIEMENTS:

To my very lovely godfathers who through their generosity and advice and abundant support have cheered me on, pushed me forward and promoted my best interests, even if at times, at the cost of their own; each one in their own special way:

Jacques Fournier
Luc Larochelle
Richard Contant

Tommy Asselin who is such an integral part of this journey.

Christine Unger who is always close by me; even when she is not.

Aviram and Basha for being such light and lovely spirits.

Anne-Marie Crépin, Ben Klein and Anie Deslauriers, my gallery dream team.

CUPFA, for their continuous support.

To my three writers, each who offers a unique vantage point from which to view Jane:
Cameron Skene, Daniele Blouin and Édith-Anne Pageot

Stephanie Rajotte-Julien who's enthusiasm and good natured hard work has gotten me out of more than one hole.

To Manon Regimbald, thank you for having eyes that count.

Sagamie, who endures my constant fiddling and responds immediately to my varied needs, Nicholas, Etienne and Mathilde.

To Denise Desautels who graces my images with the sound of her words.

To Éditions Roselin who creates beautiful objects and makes *all* catalogues live.

To Jonathan Wener for his sense of fun and love of the artwork.

To my Mother who I still see dancing on Monarch Beach.

To my eternal Boomer who makes all things possible and all things well.

GALERIE DIVISION
1368 Greene Avenue, Westmount, Québec
www.galeriedivision.com / Tel. 514.938.3863

Éditions Roselin
www.bibliopolis.net/roselin/

Atelier d'art Bellemare
sérigraphie haut de gamme - estampes

centre
SAGAMIE
résidences d'artistes
arts contemporains
numériques
production L'Autreman Edition
www.sagamie.com

