

SPIRIT MATTER

ARTIST : BONNIE BAXTER

fig. 1 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

SPIRIT MATTER is a call for existential awareness: a meeting of the temporal physicality represented by the wolfhound, with the spiritual implications of a world running, with apparent inevitability, towards catastrophic change. The work embraces the wolfhounds ability to live fully in the moment. Angels, in their immortal-surreal state, remind of us of our history and our future. They are beautiful figments, backdrops only, to the act of existence. Time is framed as an eternity, as a single day, and a single moment, experienced simultaneously.

SPIRIT MATTER was conceived in 2019 as a surreal extension of my dystopian *RatKind* series. Throughout my career, each of my series has spilled fluidly into the next as a layer of meaning added on or pulled away. SPIRIT MATTER draws far back into a canon of companionship with my wolfhounds: their place in my life has been the rule rather than the exception.

INSTALLATION ELEMENTS (site specific for 20 x 20 foot square room with 21 foot height - the ratio of each wall 16:9 - appropriate for HD video)

- VIDEO FILES (4 HD Video files creating 360 degree video loop installation. Includes Audio (stereo). Duration: 11:43 min)
- ANGEL IMAGE FILES (7 JPEGS) painted from projection
- ASTRO TURF (Trylawn Turf, spray painted with graffiti and florescent paints) - as sound damper
- CIRCULAR WOODEN TABLE/CHAIR COVERED WITH ASTRO TURF (to hide the amp, mixer, and sub-woofer as well as for the viewer to sit on)

INSTALLATION REQUIEIMENTS / NOT INCLUDED

- SPEAKERS (2)
- 8 BLACK LIGHT CEILING MOUNTED SYSTEMS (DEL, AJD ECO UV BAR 50 IR)
- MEDIA PLAYERS (4 - Bright Sign / XD 1032 - synchronized by connection to a dedicated ethernet network router)
- DEDICATED ETHERNET NETWORK ROUTER
- PROJECTORS (4 - short throw, HD resolution, 4000 lumens)
- ANGELS (7 - painted from projection with florescent paint / ROSCO # 150 05779 0128 invisible blue) - see digital file contact sheet at the end of this pdf.

fig. 2 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

INSTALLATION TEXT

(commissioned by Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, 2019)

SPIRIT MATTER

A flywheel of dualities —Spirit/Matter - Body/Soul - Breath/Death—Bonnie Baxter's *Spirit Matter* asks you to pause for a sensory-based proposal. Divergent mediums and technologies tug at our primal responses: a looming rat/man figure flooded with de-naturing light pushes against a wall—pricking at our phobias like the smell of a hospital. Passage through a small portal brings you to a 360° continuum of great loping wolfhounds—embodiments of body, coursing in endless circles. Their desire for life is like ouroboros: inevitable, compelling, frightening, joyous. Above, chimeric angels hover—an aurora of synapses firing. Together the elements form both an intoxicating diorama of Gaia and an artist's rendering of the cerebrum.

Baxter has featured her companion wolfhounds as icons and transformative figures in most of her para-autobiographical series. Their short life cycles, from birth to death, have enacted the “eternal return” in her cyclical re-formations. In *Spirit Matter* they enact this infinite circle of existence.

“Convergent evidence indicates that non-human animals have the neuroanatomical, neurochemical, and neurophysiological substrates of conscious states along with the capacity to exhibit intentional behaviours.”
- The Cambridge Declaration on Consciousness (July 7, 2012)

Our capacity for empathy is not unique and, by extension, neither is the indefinable quality we refer to as “spirit.” We turned “human” into an adjective that bestows almost limitless value and consequently devalues all others by definition. It was used to justify colonialism, slavery, servitude and sexism, and continues to serve as the justification for our abuse and neglect of our fellow creatures and, consequently, the planet itself. This exhibition feels like a eulogy and a challenge to our self-designation as “sapiens.”

As a society we are becoming disconnected from others, our heads in the clouds. Baxter's art has always been good at asking questions, giving us space to hear our own thoughts. Images, layered thick, provide many points of access, many possible meanings. It's your journey she's concerned with, as much as her own. This installation wraps around you, lets you enter a perspective grounded in physical reality—fur, sinew, muscle and grass—while giving you access to something transcendent. We've been inducing spiritual experiences to expand our understanding of ourselves and our place within the universe for as long as we've been drawing pictures. We've been doing it because “spirit” matters. It is what keeps us responsible to ourselves and others. Baxter raises her voice in a growing chorus of artist/climate-activists striving to awaken a response to the sublimated and crippling fears of the climate crisis. Through divergent narrative strains she creates a mythic landscape, an immersive, experiential continuation of her dystopian *RatKind* series, a singular vision giving shape to the experience of belief: faith that life, all kinds of life, have meaning in themselves.

- Christine Unger

SPIRIT MATTER

Un engrenage de dualités – esprit/matière – corps/âme – souffle/mort – *Spirit Matter* de Bonnie Baxter vous demande de vous arrêter pour vivre une proposition sensorielle. Divers médiums et technologies ciblent nos réactions primitives : l'imminente figure d'un homme/rat poussée contre un mur, inondée d'une lumière dénaturante nous ramène à nos phobies comme le fait l'odeur de l'hôpital. Un passage à travers un petit portail vous mène à un continuum à 360 degrés de grands lévriers bondissants – incarnations du corps, courant en cercle sans fin. Leur désir de vivre est comme l'ouroboros : inévitable, envoûtant, effrayant, joyeux. Au-dessus, des anges chimériques flottent – une aurore de synapses

s'enflamme. Ensemble, les éléments forment à la fois un envoi diorama de Gaia et l'interprétation que l'artiste se fait du cerveau.

Baxter a représenté ses compagnons lévriers comme des icônes et des figures transformatives dans la plupart de ses séries para-autobiographiques. Leur court cycle de vie – de la naissance à la mort, représente l'éternel retour dans ses re-créations cycliques. Dans *Spirit Matter*, ils incarnent ce cercle infini de l'existence.

«Des preuves convergentes indiquent que les animaux non humains possèdent les substrats neuroanatomiques, neurochimiques et neurophysiologiques permettant des états de conscience tout comme la capacité de démontrer des comportements intentionnels.»

- The Cambridge Declaration on Consciousness (7 juillet 2012)

Notre capacité d'empathie n'est pas unique et, de surcroit, la qualité indéfinissable que nous nommons « esprit » ne l'est pas non plus. Nous avons fait du mot « humain » un adjectif qui lui confère une valeur presque sans limite et conséquemment, par définition, dévalue tous les autres. Cela a été utilisé pour justifier le colonialisme, l'esclavage, la servitude et le sexisme et continu à justifier l'abus et la négligence envers les autres créatures et même envers la planète entière. Cette exposition semble être l'éloge funèbre et la contestation de notre autodésignation de « saviens ».

En tant que membres de la société nous devenons déconnectés les uns des autres, nos têtes dans les nuages. L'art de Baxter a toujours été approprié pour poser des questions, pour nous donner l'espace d'entendre nos propres pensées. Les images, densément superposées, nous donnent plusieurs points d'accès, plusieurs significations possibles. Baxter se préoccupe de notre parcours, autant que du sien. L'installation qui vous enveloppe, vous laisse pénétrer une perspective ancrée dans la réalité physique – fourrure, tendons, muscles et herbe – tout en vous donnant accès à quelque chose de transcendant. Nous provoquons des expériences spirituelles afin d'étendre la compréhension que nous avons de nous-mêmes et de notre place dans l'univers depuis aussi longtemps que nous dessinons des images. Nous faisons cela car « l'esprit » compte. C'est ce qui fait que nous sommes responsables de nous-mêmes et des autres. Baxter élève la voix à travers un chœur grandissant d'artistes/activistes pour le climat qui s'efforcent à éveiller une réponse à la peur, sublimée et paralysante, de la crise climatique. À travers différentes approches narratives, elle crée un paysage mythique, une continuité immersive et expérientielle de sa série dystopique *RatKind* – une vision singulière qui donne forme à l'expérience de la croyance : la foi que la vie, que toutes les sortes de vies, possèdent un sens en elles-mêmes.

- Christine Unger (traduction par Catherine Barnabé)

fig. 3
SPIRIT MATTER,
INSTALLATION VIEW

Centre d'art et de diffusion
CLARK, in Montreal,
Quebec, 2020

fig. 4 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

fig. 5 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

fig. 6 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

fig. 7 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

fig. 8 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

fig. 9 - SPIRIT MATTER, INSTALLATION VIEW, Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, Quebec, 2020

BIOGRAPHY

Bonnie Baxter's recent work is instilled with the spirit of social ecology and realized through experimental print, installation, sculpture, and video. Her continuing series, *RatKind*, uses inter-species awareness to engage viewers consciousness of the environment, social and ecological. Exhibitions include *The Tragic and Premature Death of Jane* at Division Gallery in 2016, as well as three major surveys of her work at the Musée d'art contemporain des Laurentides (MAC LAU) including the touring exhibition *Rewind* (2005-07) and *Bonnie Baxter : Présent / Passé / Futur* (2018-19). She was born in Texarkana, Texas and lives and works in Val-David, Québec where she founded the Atelier du Scarabée in 1982. Her work has been exhibited both nationally and internationally for more than 4 decades.

Bonnie Baxter is represented by DIVISION GALLERY

<http://www.bonniebaxter.com/>

SPIRIT MATTER (VIDEO - SCREEN CAPTURE)

ANGELS - digital file examples

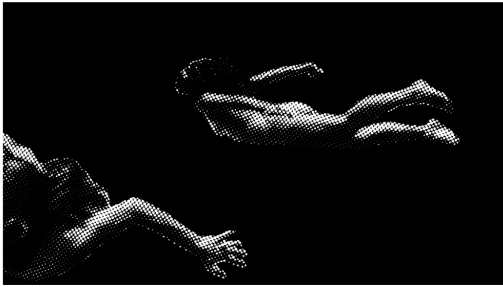
Angels_3.jpg

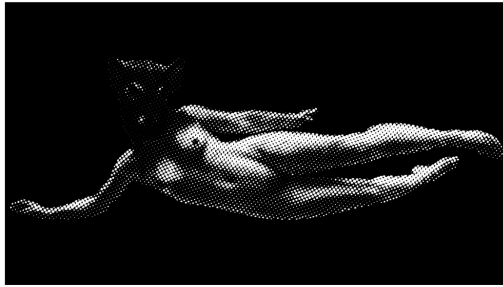
Angels_8.jpg

Angels_14A.jpg

Angels_14B.jpg

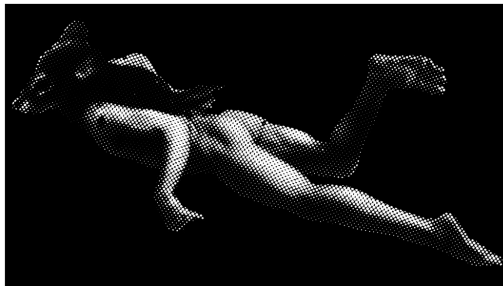
Angels_15.jpg

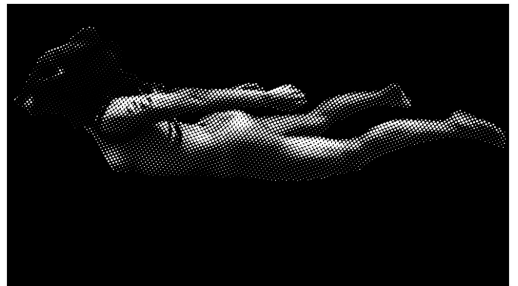
Angels_23.jpg

Angels_110-1.jpg

Angels_Fly-guy.jpg

Angels_Super-fly.jpg

PROPOSAL ELEMENTS

- FIGURES 1 to 9 - installation shots
- VIDEO MP4 - panorama - 360 low res 4 in1
- VIDEO CLIP - Installation in progress at Centre d'art et de diffusion CLARK, in Montreal, 2019
- ANGELS - contact sheet

«Spirit Matter» : l'amie des bêtes

Photo: Paul Litherland Vue de l'exposition «Spirit Matter», de Bonnie Baxter

Jérôme Delgado

Collaborateur

25 janvier 2020 **Critique**
Arts visuels

Une immense bête à longue queue, à poils noirs et sans tête, peinte directement sur les murs du centre Clark, frappe d'emblée. La démesure et la précision de cette figure ne sont pas sans donner quelques frissons. D'autant plus qu'avec un éclairage provenant du sol, l'effet d'une vue en contre-plongée accentue l'image d'un animal plus grand que nature. Bienvenue dans le monde à sensations de Bonnie Baxter.

La bête noire et la figure mi-animale (tête de rongeur), mi-humaine (bras et mains) qui lui fait face ne sont que le préambule de l'exposition *Spirit Matter*. L'artiste, jadis connue pour ses séries photo flirtant avec l'autofiction, pratique désormais l'installation multimédia (peinture, objets, vidéo, son...) avec, il faut le dire, un succès certain.

Longtemps absente des salles, ou discrète, si vous préférez, Bonnie Baxter n'a jamais vraiment arrêté de produire. Célébrée au tournant de 2019 par une sorte de rétrospective au Musée d'art contemporain des Laurentides, à Saint-Jérôme, l'artiste basée à Val-David réapparaît en ce début d'année au centre Clark avec un projet pour le moins captivant.

Spirit Matter confirme ce qui avait été amorcé il y a un an. En plus de l'alignement plus prononcé pour l'installation, Bonnie Baxter laisse tomber la figure humaine (et l'archétype de la blonde qu'elle a longtemps incarné) au bénéfice d'un bestiaire à la fois féérique et réaliste. Le rat dominait hier, le chien, aujourd'hui, particulièrement le lévrier, selon ce que précise le texte publié par Clark.

Le thème de la peur ne vise pas à concurrencer le cinéma d'horreur, mais repose sur des intentions plus sociales, portées par la critique de nos regards hautains sur les autres espèces vivantes. « Cette exposition, écrit Christine Unger dans le mot de présentation, semble être l'éloge funèbre et la contestation de notre autodésignation de "sapiens". »

Cycle sans fin

Il faut franchir un rideau noir et un sombre portique éclairé par des figurines de rats pour aboutir au cœur de l'expo. L'espace clos, délimité par quatre écrans qui vont du plancher au plafond, renferme une œuvre filmique qui tourne sans fin et... en rond, grâce à l'illusion créée par la succession des images.

Par la course ininterrompue de lévriers qu'elle met en scène, Bonnie Baxter évoque le cycle de la vie, à la manière de l'ouroboros, symbole du serpent qui se mord la queue et qui sert à représenter l'éternité, la renaissance, l'espoir. Le spectateur captif, placé au centre de cette ronde teintée de lumière violacée, plonge dans une expérience certes de sens, mais plombée par un excès d'ésotérisme (anges flottants, trame sonore et le motif de Gaïa la Terre pas très loin...).

Il faut cependant reconnaître que l'artiste n'adopte pas un ton didactique ni moralisateur. Toute cette expérience demeure sous un nuage d'ambiguïtés. L'effroi devant ces chiens quelque peu menaçants s'accompagne d'admiration pour cette gambade tout en illusions. Ce conte somme toute fantastique est une version immersive et à multiples dimensions des livres qu'on lit quand on est enfants, dans le confort d'un lit rassurant.

À l'heure où dame Nature est criblée de toutes parts, *Spirit Matter* se présente comme une célébration de la vie sur terre. Le commentaire écolo plane dessus, oui, mais sans dénoncer littéralement quoi que ce soit. Ou sans s'appuyer sur un décor fort dramatique, comme celui que Bonnie Baxter avait utilisé à Saint-Jérôme en 2019. L'installation *Ratkind* (2018), qui avait été placée dans des bureaux vacants du centre-ville, exploitait un inquiétant renversement de l'ordre des choses. L'artiste avait notamment occupé ces espaces et son mobilier abandonné avec une série de rats démesurés et une bande d'oiseaux.

À Clark, disons-le comme ça, on est dans une ambiance plutôt douce et apaisante que ténébreuse et effrayante. L'intrigue n'est toutefois pas moins captivante.