

c'est par la lumière que je me métamorphose

Dominique
PAUL

Dominique
PAUL

ESSAIS

John K. Grande

Françoise Belu

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
DES LAURENTIDES

c'est par la lumière que je me métamorphose

Sommaire

5 / Avant-propos

André Marion

11 / The Hierarchy of Visuality

- Dominique Paul's Art of Engagement

John K. Grande

41 / Dominique Paul

- Déjouer le temps

Françoise Belu

56 / **Liste des reproductions**

58 / **Curriculum vitæ abrégé**

Avant-Propos

Lorsqu'on est dans le domaine des arts visuels depuis plusieurs années, on cherche l'artiste dont les œuvres sauront encore nous surprendre par le propos, l'originalité et la qualité visuelle. L'œuvre photographique et vidéographique de Dominique Paul rejoint tous ces points en plus de s'adresser à notre intellect, notre connaissance de l'histoire, de l'art et de la mythologie ainsi qu'à notre relation avec l'environnement.

Dominique Paul s'est distinguée en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Nous sommes fiers de présenter dans nos murs le travail de cette artiste bien contemporaine ainsi qu'une monographie dont les textes, savamment rédigés par Françoise Belu et John K. Grande, nous ouvrent des portes vers une compréhension plus poussée de ces œuvres énigmatiques, ces palimpsestes qui déjouent temps et espace.

André Marion
Directeur général
Musée d'art contemporain des Laurentides

The Hierarchy of Visuality

- Dominique Paul's Art of Engagement

Whatever the medium, Dominique Paul's artistic process involves a relational expression that includes the body, and various ways we interpret its meaning. Art becomes a vehicle for expressing the interface between new technologies, the atomization of the human identity, and the ambiguities of meaning that have arisen out of this. New interpretations of content, of surface effect, and of the viewer/voyeur's role in all this come to mind. Her aesthetics is social and speaks of anomie, of the coding of interpretation of visuality in an era of images in flux, flowing imagery that is as brief as it is omnipresent. Dominique Paul's art plays in the space between the real and the representational. She builds and constructs her imagery using real life personages, projections, and layerings, collaging, and more recently three-dimensional and light effects. In an earlier series of C-print photographs with projections on the body, the effect is of light emanating from out of the body/subject as if these photos were light-box works. The natural look of these photoworks is constructed, and evolutive, the result of a process that builds on pre-existing experimentation by the artist.

A recent photowork produced at her studio in New York (ill. p. 6) reveals the figure/subject wearing a body suit made of recycled plastic egg containers. The look is both ludicrous and ambiguous. Is this a woman or a man? We are never sure. And there is the feeling that the skin or layer that covers the body is a parable on the ways we interact in real time with new technological systems and tools, just as we interacted in ancient times. The guise has changed. Do the tools and processes of communication, of living in our era, change us? Recorded in video, the movements in this body suit are seen by the viewer under a bubble, another symptom of containment and potential estrangement from the "real". The video and container are set onto the floor and edited so we see no framing or edge to the imagery (*Méduse*, 2009).

This nautical Poseidon-like Merman or Mermaid is an eclectic hybrid that could only exist in our age. Is he or she untouchable like Francesco Goya's monster in *Colossus* (1808-1812)? The form moves through an unmediated space, a non-space that typifies an era when value is inverted and the public is personal and vice versa. As a metamorphosed figure, this diver moves through water, itself a metaphor for fluid change, immeasurability and luminescence.

From 2007 to 2009, Dominique Paul moved away from a terrain she felt she had fully exploited, the projection works.

Équinoxe des neiges (2008) (ill. p. 10) is a C-print that presents the artist's daughter as performer literally floating on this raft of plastic bottles as if in a fashion shoot. Though related to the projections, the photowork marks a move towards an intense period of exploration that led to the *Prométhée* series (2010-2011). Here, the figure is dressed in silk and lurex, very synthetic looking and with a distinct separation between the head (mind) and body. The artist is a fleeting figure, like Diana the huntress, who co-mingles with the brut and primordial physical presence of stuffed bison, moose, all this in movement. *Prométhée 3* (ill. p. 26) has a pantheon of potentially extinct, but still present stuffed animal residue from archival and museological collections a commentary on the relation between the artist and history? There is a quiet humour to the juxtaposition of modern fashion photography with natural and zoological history. They co-exist in these images a polar bear mother and child, a wolf, deer, each of them decontextualized and preserved for posterity but posterity with whom as witness? And in what kind of a world?

The collapse is as much digital as one that addresses what we call civilization this collapse of an interpretation that involves structures of thought, well established and very much related to Enlightenment theological worldviews, as much as they have to do with aesthetics as Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) and others defined it for the industrial era that would soon arrive in the 19th century. Dominique Paul's *Insectes du Surinam* (2011) (ill. p. 17 - 23) is an ongoing project that parallels her other works, and involves working with objects from collections. Male body parts from magazines, again stereotypical "fashionable" representations which are likewise somewhat uniform, build a dialogue on hierarchy, just as the *Prométhée* series does with historical, museological objects. Dominique Paul associates these body parts with engravings of watercolours documenting the wild plants and flora of -Surinam by Merian, a woman who travelled there in 1699 to study the metamorphosis of butterflies and insects. The combination of imagery in Dominique Paul's *Insectes du Surinam* could as easily allude to genetic recombination of crop species as to the real life metamorphosis of insects. Paul's suggestion of a metamorphosis could be real or it could be speculative, a metamorphosis and recombination common to media imagery. (Darwinian selection as it pertains to the hierarchy of imagery in a new media world.) Dominique Paul thus forces us to question what determines value. Is it the very hybridity and mystery of an imagery built on the real, but not at all real, a new mythology not so far from the ancient myths? Something dark lurks beneath the human psyche, and it is eternal, Paul's visual food seems to suggest. Her art questions notions of value, not just aesthetic, but also social or even economic in an age of global devolution of notions of ownership. In their book, *Animal Spirits: How Human Psychology Drives the Economy, and Why It Matters for Global Capitalism* (Princeton University Press, 2009), authors George A. Akerlof and Robert J. Shiller suggest that the current malaise of global economics is partially

due to a lack of regulation, and controlling of the animal spirits (not at all rational) that rampantly disregard issues of sustainability, and resource management in favour of short-term individual and corporate gain. Dominique Paul communicates some of these issues, by way of fashion, new media, and caricatures of sophistication and primitivism that are prevalent in the world we live in.

Prométhée 5 (2011) (ill. p. 28) presents the artist dressed as a fashion Diva wearing a shiny reflective costume in Atlantic City. In the night lit skies, far off we see a casino building that advertises sand sculptures of dinosaurs. The artist carries a spear, cannibal-like and stands (aestheticized and primitivist), a tall standing heroine-like figurine, both an object of consumption and a potentially heroic feminist replacement for the age-old Prometheus. Fire breathes, She breathes, the air is breath. Words are breath when freedom truly exists and is not a maxim for state and corporate control of public and collective resources as defined by national interests within so-called nations. Do we still live in nations? We are reminded by Dominique Paul of the neo-expressionist caricatures of Jorg Immendorf, for example, an artist whose commentaries on totalitarianism and Germany's Nazis, used and exploited so-called Expressionism to great effect. Dominique Paul does the same with today's fashion image, transforming this "style" into a metaphor and a caricature of what that imagery is purported to represent, whether a ten-story building ad in Manhattan, or a screen-based Google image.

Dominique Paul talks of the new shining New York City Freedom Tower conceived by Polish-American architect Daniel Libeskind and commemorating 9/11. Orchestrated by the Lower Manhattan Development Corporation, "it will serve as a beacon of freedom, and demonstrate

the resolve of the United States, and the people of New York City”, as the web information reads. She can see the Freedom Tower’s progress to completion from her studio window, and comments on the universal as an homogeneous reflective exterior surface and how different it is in appearance and feeling from the Twin Towers or more conventional skyscrapers where offices, levels could be perceived and recognized from without.

It is precisely this duality, between the seen surface and the unseen, and this filtering of our perceptual and interpretative mechanisms by synthetic structural processes, whether video, screen-based, or real-life physical buildings, public spaces and urban sites (even airports). It is this striking but less easily defined feature of our era, the ambiguity of physical space, of the object and the subject that Dominique Paul has caught in her sights. This is not necessarily a dehumanization of environments, or a morphing of the body into some mercurial machine/beast. It is more a dialogue on the co-dependence between human and machine. There is no longer any plug to pull. The plug exists in the ambiguity of ethereal space, as does the human identity. The Freedom Tower is like a church, with all the militaristic accoutrements of advanced defense technology. Are we ants?

Earlier projects by Dominique Paul included the series twin sisters (*Daphné with Cybèle*) (ill. p. 40, 52, 53, 55) from 2003 likewise address issues of the human identity. Near identical twins with projected imagery become a subject for mythical and post-mediatic recreation. The young women are presented in costumes and placed in non-space, in image space, wearing medieval, New Age or bio-futuristic accoutrements. As with all of Dominique Paul’s art, we project potential interpretations and can read them as erotic, psychological, historical or relational in their photo proto-aesthetic presentation. Again, Goya comes to mind, notably *Saturn Devouring*

His Son, a painting where the image of beauty is devoured by a monstrous figure. Horrific as it may seem, the work is an allegory that parallels some of Dominique Paul's explorations and contextualization of what imagery is in our era. The image consumes itself. The artist is more than a builder of images. The contexts broaden. The artist critiques the sleep of reason as Goya once did, and looks from afar at all that primitivism, modernism, history and the contemporary context represents. Dominique Paul's works question what place, identity, and the human presence are, all this out of context, to describe the locus of contemporaneity, of globalization we are all affected by. Dominique Paul's multi-media production exists at the nexus of our very visual new media culture.

John K. Grande

John K. Grande is a leading writer and curator in the Art & Ecology field worldwide. The author of *Balance: Art and Nature* (Black Rose Books, 1994), *Art Nature Dialogues: Interviews with Environmental Artists* (State University of New York Press), 2004 (www.sunypress.edu) and *Dialogues in Diversity: Art from Marginal to Mainstream*, Pari, Italy, 2007 (www.paripublishing.com) John K. Grande co-curated *Eco-Art* with Pia Hovi-Assad and Peter Selz at the Pori Art Museum (2011) in Finland and he is curator of *Earth Art 2012* at Van Dusen Gardens, Vancouver, B.C. Upcoming books include *Art Space & Ecology* (Shanghai, China, 2012), *Black Peat* (Print Factory, Ireland, 2012) and *Art in Nature* (Borim Press, Seoul, Korea, 2012). (www.grandescritique.com).

Dominique Paul - Déjouer le temps

Mon premier contact avec l'œuvre de Dominique Paul remonte à 2004. La Galerie Verticale avait organisé une exposition collective intitulée « Bio et manipulation artistique » dont la première partie avait lieu à la Galerie Verticale sous le titre « Galerie de portraits ». J'avais été alors particulièrement intéressée par l'œuvre de Dominique Paul intitulée *Lucie, dégénération 7 d'après Raphaël* que je commentais ainsi dans un article paru dans la revue *Spirale* : « *Lucie, dégénération 7 d'après Raphaël* montre une petite fille dont le visage et les bras sont rongés par une étrange lèpre. Pour obtenir cette œuvre qui frôle la monstruosité, l'artiste a projeté sur son modèle une diapositive d'un tableau de Raphaël dont l'image avait été altérée par une culture fongique. Dans ces *vanitas* contemporaines Dominique Paul confronte l'immortalité artistique à la décomposition réelle du cadavre. Réalisme et idéalisme s'entrecroisent dans ces photographies aux couleurs intenses et raffinées. » Si j'ai choisi de citer mon commentaire sur la première œuvre de Dominique Paul que je voyais, c'est parce que les concepts que l'artiste va développer par la suite sont déjà présents dans cette exposition : l'hybridité avec les conséquences désastreuses qui peuvent en découler au niveau des manipulations génétiques, le canon esthétique du corps humain en rapport avec l'art, l'interrogation sur la vie et la mort.

Au XVe siècle, le peintre qui exécutait un portrait le faisait parce que l'œuvre lui avait été commandée par une personne de la noblesse ou de la haute bourgeoisie qui voulait laisser une trace aussi exacte que possible de son image ou qui désirait garder celle d'un être qui lui était cher. L'invention de la photographie a considérablement modifié notre rapport au portrait en démocratisant la reproduction. Les galeries de portraits qui figurent dans les hôtels de ville n'ont bien souvent qu'un intérêt historique, mais pour qu'un portrait soit exposé dans un musée, il faut que ce soit une œuvre d'art.

Dans les *Dégénération*s, Dominique Paul pratique de façon postmoderne l'appropriation. Elle conjugue le passé au présent. Pour esthétiques que soient ces photographies, elles sont loin d'être décoratives. Les personnes qui figurent dans ces portraits sont des hybrides de vivants, qui semblent en voie de décomposition, et de morts dont un artiste célèbre a immortalisé les traits. Dans le poème *Une charogne*, Baudelaire réalise cette même union du beau et du laid. Un jour prochain le corps de la belle femme dont il est amoureux ira « moisir parmi les ossements », mais « la forme et l'essence divine / de ses amours décomposés » survivent dans sa poésie.

Mais, dans la série des *Compositions*, Dominique Paul déjoue le temps d'une autre façon. Elle fusionne les canons de beauté du passé avec ceux du présent ou plus précisément avec ceux qu'impose la mode. Dans *Composition 4*, grâce à une double projection sur le modèle, Van der Weyden rencontre Dior. L'artiste utilise la même technique pour réaliser *Composition 6* (ill. p. 51) dans laquelle le corps habillé d'une robe somptueuse peinte par Gower est surmonté par un joli visage recouvert de poudre dorée, un emprunt photographique à une publicité de L'Oréal. L'artiste démiurge n'hésite pas non plus à créer des êtres androgynes en projetant une image d'homme sur un corps de femme. Ainsi, dans *Composition 3* (ill. p. 49), saint Georges, peint par Dürer, se réincarne en femme avec l'aide d'une publicité réalisée pour Longchamp, tandis que le dragon terrassé se roule à ses pieds. Il existe en chacun de nous une part masculine et une part féminine et cette œuvre se charge de nous rappeler cette vérité qui a été longtemps ignorée. Elle donne aussi aux femmes, conscientes du rôle machiste qu'a joué la religion, le plaisir de la revanche. L'artiste se montre critique envers le désir qu'ont beaucoup de femmes de se conformer aux canons de beauté édictés par la mode. Dans le diptyque photographique *Univers parallèles 1 et 2* :

la femme désireuse d'augmenter le volume de sa poitrine avec des implants mammaires se voit transformée en un avatar de Cybèle, cette déesse aux multiples seins de la mythologie grecque qui symbolise la fertilité de la terre.

À côté de ces portraits dans lesquels la personne représentée est en quelque sorte double puisqu'elle est à la fois le modèle vivant et le personnage peint dans le passé, d'autres représentent un personnage du passé que l'artiste a dédoublé en projetant l'image de jumelles qui lui servent de modèles. Dans *Daphné, Cybèle dégénérations 4, 5 et 6* (ill. p. 40, 53), les jumelles Daphné et Cybèle sont attachées l'une à l'autre comme des sœurs siamoises. Elles regardent le spectateur tout en jetant un coup d'œil l'une vers l'autre. Leurs attitudes sont symétriques et invitent à décrypter le langage corporel. Geste de l'une vers l'autre dans *Dégénération 4 d'après Lotto* comme une tentative pour se comprendre, mains croisées qui montrent le repli sur soi dans *Dégénération 5 d'après Raphaël* (ill. p. 53), présence d'un objet pointu qui donne à leur relation une touche d'agressivité dans *Dégénération 6 d'après Stieler* (ill. p. 40). Or, ce sont bien les rapports que chacun d'entre nous entretient avec soi-même. Le travail introspectif que l'artiste fait sur elle-même en analysant sa duplicité, nous incite par catharsis à regarder à notre tour en nous-mêmes. *Introspection*, tel est le titre que Dominique Paul a donné à cette photographie d'une jeune femme vêtue d'une tunique blanche qui, les mains rapprochées au niveau du plexus solaire, semble méditer devant son reflet dans un miroir placé au sol.

Bien que le moraliste du XVIIe siècle, La Bruyère, conteste la définition selon laquelle « L'homme est un animal raisonnable » en démontrant qu'il se conduit de façon plus déraisonnable que beaucoup d'animaux, il est indéniable du moins qu'il est un animal. C'est cette animalité que Dominique Paul interroge dans plusieurs corpus. Quel rapport y a-t-il entre l'être humain

et l'insecte, cet animal dont l'existence sur terre a précédé de plusieurs milliers d'années la nôtre. Dans *Stéphanie Scarification 8* qui date de 2001, l'artiste a modifié considérablement l'apparence de son modèle par un procédé de grattage de la pellicule et par un travail sur la lumière. Son corps artistiquement scarifié au prix de souffrances qui auraient été multiples si elles avaient été réelles est entouré d'ailes bleues, comme celles d'un papillon exotique. De minces filaments, assez semblables à des antennes, les rattachent à ses oreilles. Dans le diptyque vertical *Phénotype 1* (ill. p. 50) de 2006, l'artiste crée une sorte de monstrueuse araignée d'eau en projetant sur un modèle une publicité représentant un homme en maillot de bain et un tableau du Douanier Rousseau. L'insecte fascine et effraie tout à la fois. En 2007, l'exposition de Jennifer Angus, *A Terrible Beauty (Effroyable beauté)* transformait les murs du Musée de Joliette en tapisseries aussi décoratives que repoussantes avec les milliers d'insectes qui y étaient épinglés. Dans la salle principale, l'artiste avait reconstitué un cabinet de curiosités dans lequel elle avait mis en scène des insectes tous plus étranges les uns que les autres. Dominique Paul a elle aussi radicalement transformé le livre de Maria Sibylla Merian, *Les insectes du Surinam* (ill. p. 17 - 23), dans lequel cette naturaliste et illustratrice scientifique du XVIIe siècle a disposé plantes et insectes sur les planches d'illustration avec un grand souci décoratif. Dans l'adaptation photographique que l'artiste en fait à partir de collages d'images découpées dans des magazines, des parties de corps humain se mêlent aux corps des insectes, sortent de la corolle des fleurs comme des pistils et courent sur les tiges. Nous sommes près des êtres cauchemardesques qui hantent les tableaux de Bosch mais aussi de Gregor Samsa, le héros de *La Métamorphose* de Kafka qui s'est un matin réveillé sous la forme d'un monstrueux insecte que sa famille va peu à peu rejeter. Éric Lamontagne qui avait participé, tout comme Dominique Paul, à l'exposition « Bio et manipulations artistiques » avait exposé dans son

Laboratorium des boîtes dans lesquelles s'agitaient des insectes, les *Incubateurs à humains insectoïdes*. Mais en regardant à la loupe, le spectateur découvrait avec horreur que ces insectes avaient une tête humaine. Dans la vidéo *Le collectionneur*, Dominique Paul interroge notre rapport à ce que nous, êtres humains, jugeons curieux et en particulier à ces objets et à ces animaux qui étaient exposés dans les cabinets de curiosités tels que celui que possédait Rodolphe II. L'artiste a projeté, sur un modèle masculin, une photo de Rodolphe II représenté par Arcimboldo en Vertumne, le dieu étrusque des récoltes. La caméra scrute le visage sur lequel transparaissent les fruits et les légumes comme le ferait un scanner. Cette réincarnation du prince des collectionneurs est montrée comme l'une des curiosités que lui-même collectionnait.

L'être humain est un mammifère. En 2004, un autre mammifère se trouve hybridé au prétendu roi de la création par les soins de Dominique Paul dans une œuvre de la série des *Dégénération*s. Dans *Neal, dégénération 5* (ill. p. 54), l'artiste a projeté deux photos sur son modèle : la photo du tableau de Henry VIII peint par Holbein le Jeune sur son corps et celle d'un puma sur son visage. Elle a donné ainsi au roi qui est vêtu d'une tenue somptueuse un sourire carnassier. Mais c'est en voyant les animaux empaillés qui font partie des Collections de l'Université Laval que l'artiste a décidé de réaliser la série *Prométhée* pour nous rappeler que l'être humain fait partie du règne animal au même titre que beaucoup d'autres. Dans *Prométhée 3* (ill. p. 26), l'artiste s'est mise à quatre pattes entre le loup et l'ourse qui veille sur son petit. Elle porte un casque lumineux réalisé avec de petites bouteilles de plastique. Éclairant la scène au sens propre, elle éclaire par là même au sens figuré notre rapport avec les autres espèces. « L'homme est un loup pour l'homme », si l'on en croit Plaute qui énonçait cette affirmation au IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais il veille aussi sur sa progéniture comme les autres

animaux. Dans *Prométhée 4* (ill. p. 27), l'artiste commence à se relever, comme si elle interprétait l'évolution de l'homme. Elle regarde un squelette humain qui est présenté dans un caisson lumineux. De la mort d'un individu à l'extinction d'une espèce, il n'y a qu'une question de temps. La race humaine disparaîtra un jour comme le dinosaure dont l'image est projetée sur un édifice que l'artiste vise avec une flèche lumineuse dans *Prométhée 5* (ill. p. 28). L'histoire de Prométhée finit mal, on le sait et Dominique Paul dans *Prométhée 6* (ill. p. 30) joue sa mort allongée sur un sol noirâtre angoissant qui évoque le décor de *Stalker* de Tarkovski.

Personne ne croit plus en la toute-puissance de Jupiter, mais l'homme s'est empressé de prendre la place du dieu des dieux. Il s'est arrogé des droits sur toutes les autres espèces dont beaucoup sont de ce fait menacées de disparition, il se comporte en apprenti sorcier en pratiquant des manipulations génétiques et pollue la terre dans sa recherche frénétique de sources d'énergie. Il a ainsi ouvert une boîte de Pandore qui pourrait le conduire à sa perte. C'est l'idée que Dominique Paul met en lumière dans la photographie intitulée *Pandore* (ill. p. 35). Vêtue d'une multitude de petites bouteilles de plastique et de contenants d'œufs dont elle s'est fait une robe inspirée de celle que portait Élisabeth I dans le « Portrait Ditchley », le visage transformé par une projection de publicité de L'Oréal, elle sort illuminée d'un cadre ancien, comme d'une boîte, aussi belle que maléfique. Les contenants de plastique sont des dérivés du pétrole dont l'extraction est l'une des principales causes de pollution de la terre, mais comme la pierre philosophale transforme le plomb en or, la lumière change ce matériau vil en un matériau précieux.

La vidéo *Méduse* développe le même propos. L'œuvre peut se lire comme une métaphore de notre difficulté à remettre en cause nos comportements

préjudiciables à l'environnement et à échapper à la manipulation des médias. Dominique Paul entre dans une sorte de radeau, en forme d'étoile à cinq branches, fait de petites bouteilles de plastique et prend la position de l'Homme de Vitruve. Quand l'artiste se met à bouger, la structure prend l'aspect d'une méduse dont elle peine à se débarrasser.

Quelque métaphysique, psychologique ou sociologique que soit le fond des œuvres de Dominique Paul, leur forme expose constamment le rapport privilégié que l'artiste entretient avec l'art. Deux séries de photographies sont des hommages à l'art du passé qu'elle nous invite à regarder sous un nouvel angle. Elle emploie dans les *Illuminations* une stratégie identique à celle qu'elle a utilisée pour les animaux, en étant elle-même la source d'éclairage et en jouant un rôle. Vêtue d'une robe faite de contenants de plastique éclairés par une lumière blanche qui se module de l'orange au bleu et au vert, elle joue le rôle de l'enfant Jésus auprès duquel prie saint Joseph et la Vierge Marie dans *Révélation 2* (ill. p. 37), tandis que, dans *Révélation 3* (ill. p. 38), elle tend les bras pour recevoir le corps du Christ dans la déposition de croix. Parallèlement à cette « re-connaissance » de l'art occidental, l'artiste nous fait revisiter l'art oriental en interprétant une impératrice de la dynastie Qing et deux dames de la dynastie Tang dans la série *Devenir chinoise* (ill. p. 32, 33). Les trois incarnations — qui sont toujours jouées par Dominique Paul — portent des robes somptueuses, faites de contenants d'œufs en plastique brillamment éclairés. Pour représenter l'impératrice qui est placée au centre de la triade, Dominique Paul porte un masque de plumes qui rappelle le phénix, magnifique oiseau qui fait partie de la mythologie chinoise.

C'est à un autre mythe, celui d'Adonis, que fait appel Dominique Paul pour représenter le Beau et montrer les variations des canons de beauté au fil

du temps. Adonis est devenu un nom courant pour désigner un homme dont la beauté semble parfaite. James Bond est censé séduire toutes les femmes par sa beauté, mais les critères d'évaluation changent entre sa première et sa dernière incarnation comme nous pouvons le constater en voyant sortir de l'océan les deux acteurs qui interprètent ce personnage dans la vidéo *La naissance d'Adonis*. L'Adonis que Rubens peignait au XVIIe siècle est différent lui aussi de celui que représentait Titien au siècle précédent et aucun des deux ne ressemble à nos Adonis contemporains. La vidéo est projetée sur un ballon d'exercice que l'artiste tient entre ses jambes. Chaque époque met au monde ses propres canons de beauté, mais l'œuvre d'art déjoue le temps car sa beauté ne dépend pas du sujet représenté. Toute l'œuvre de Dominique Paul en est la preuve.

Françoise Belu

Née à Paris, **Françoise Belu** vit et travaille à Montréal depuis 1994. Elle est à la fois une artiste multidisciplinaire et une historienne de l'art. Elle est titulaire d'un certificat d'esthétique et d'histoire de l'art moderne et d'une maîtrise ès-lettres de l'Université Paris I. En tant que commissaire indépendant, elle a rédigé les textes de plusieurs catalogues. Elle écrit aussi régulièrement des articles de critique d'art dans la revue *Vie des arts*.

LISTE DES REPRODUCTIONS

<p>2 <i>Migrations des Arthropodes, Coney Island, 2012</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
Dimensions variables</p>	<p>20 <i>Les insectes du Surinam 4 (détail), 2011</i>
Photographie, impression avec pigments de qualité archive
sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>
<p>4 <i>Migrations des Arthropodes, Dumbo, 2012</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
Dimensions variables</p>	<p>21 <i>Les insectes du Surinam 4, 2011</i>
Photographie, impression avec pigments de qualité archive
sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>
<p>6 <i>Migrations des Arthropodes, Loft Bed-Stuy 1, 2012</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
Dimensions variables</p>	<p>22 <i>Les insectes du Surinam 5, 2011</i>
Photographie, impression avec pigments de qualité archive
sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>
<p>7 <i>Migrations des Arthropodes, Fort Jay, Governors Island 1, 2012</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
Dimensions variables</p>	<p>23 <i>Les insectes du Surinam 6, 2011</i>
Photographie, impression avec pigments de qualité archive
sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>
<p>8 <i>Migrations des Arthropodes, Méduse, 2012</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
Dimensions variables</p>	<p>24 <i>Prométhée 1, 2011</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
102 x 153 cm (40" x 60")</p>
<p>9 <i>Migrations des Arthropodes, Fort Jay, Governors Island 2, 2012</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
Dimensions variables</p>	<p>25 <i>Prométhée 2, 2011</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
153 x 102 cm (60" x 40")</p>
<p>10 <i>Équinoxe des neiges, 2008</i>
Photographie, impression avec pigments
de qualité archive
102 x 76,2 cm (40" x 30")</p>	<p>26 <i>Prométhée 3, 2010</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
102 x 153 cm (40" x 60")</p>
<p>17 <i>Les insectes du Surinam 1, 2011</i>
Photographie, impression avec pigments
de qualité archive sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>	<p>27 <i>Prométhée 4, 2011</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
153 x 102 cm (60" x 40")</p>
<p>18 <i>Les insectes du Surinam 2, 2011</i>
Photographie, impression avec pigments
de qualité archive sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>	<p>28 <i>Prométhée 5, 2010</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
102 x 153 cm (40" x 60")</p>
<p>19 <i>Les insectes du Surinam 3, 2011</i>
Photographie, impression avec pigments
de qualité archive sur papier coton
30 x 20 cm approx. (12" x 8" approx.)</p>	<p>30 <i>Prométhée 6, 2011</i>
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
102 x 153 cm (40" x 60")</p>

- 32 Série *Devenir chinoise*
Dame Tang 1, 2011
Photographie, artiste comme modèle
153 x 102 cm approx. (60" x 40" approx.)
- 33 Série *Devenir chinoise*
Dame Tang 2, 2011
Photographie, artiste comme modèle
153 x 102 cm approx. (60" x 40" approx.)
- 35 *Pandore*, 2010
Photographie, artiste comme modèle
avec projection, impression avec pigments
de qualité archive
184 x 122 cm (72" x 48")
- 36 *Révélation 1*, 2010
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
153 x 102 cm (60" x 40")
- 37 *Révélation 2*, 2010
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
153 x 97 cm (60" x 38")
- 38 *Révélation 3* (détail), 2010
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
153 x 97 cm (60" x 38")
- 39 *Révélation 3*, 2010
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
153 x 102 cm (60" x 40")
- 40 *Daphné & Cybèle, dégénération 6*,
d'après *Stieler*, 2005
Épreuve argentique couleur,
double projection sur deux modèles
76,2 x 96,5 cm (30" x 38")
- 49 *Composition 3*, d'après *Dürer & Longchamp*
(diptyque), 2005
Épreuves argentiques couleur,
Double projection sur modèle
5 x 102 x 66 cm (2" x 40" x 26")
- 50 *Phénotype I* (diptyque), 2006
Épreuves argentiques couleur,
double projection sur modèle
2 x 102 x 71 cm (2 x 40" x 28")
- 51 *Composition 6*, d'après *Gower et L'Oréal*, 2005
Épreuve argentique couleur,
double projection sur modèle
102 x 69 cm (40" x 27")
- 52 *Deux Vierges à l'Enfant*, d'après *Raphaël*, 2005
Épreuve argentique couleur,
double projection sur trois modèles
76,2 x 94 cm (30" x 37")
- 53 *Daphné & Cybèle, dégénération 5*,
d'après *Raphaël*, 2004
Épreuve argentique couleur,
double projection sur deux modèles
76,2 x 96,5 cm (30" x 38")
- 54 *Neal, dégénération 5*, d'après *Holbein le Jeune*, 2004
Épreuve argentique couleur,
double projection sur modèle
102 x 68,5 cm (40 x 27")
- 55 *Composition 2* (diptyque), (détail), 2004
Épreuves argentiques couleur,
double projection sur deux modèles
66 x 61 cm et 102 x 61 cm (26" x 24" & 40 x 24")

CURRICULUM VITÆ ABRÉGÉ

ÉTUDES

EDUCATION

2009

Doctorat en études et pratiques des arts, Université du Québec à Montréal (Québec), Canada

2000

Maîtrise en arts visuels, School of Art of the College of Fine Arts, University of New South Wales, Sydney, Australie

1997

Projet de recherche FCAR perfectionnement, Université Concordia, Montréal (Québec), Canada

1995

Baccalauréat spécialisé en arts visuels, Université du Québec à Montréal (Québec), Canada

ENSEIGNEMENT

TEACHING EXPERIENCE

2008-2012

Photographie et Esthétique des images technologiques, chargée de cours, UQAC, Chicoutimi (Québec), Canada

RÉSIDENCE D'ARTISTE

ARTIST'S RESIDENCE

2012

Artiste en résidence, Lower Manhattan Cultural Council Studio Program, New York (New York), États-Unis

2011

Artiste en résidence à l'école, C2S, Montréal (Québec), Canada

1997

Shave international artist Workshop, Triangle arts, Somerset, Royaume-Uni

EXPOSITIONS INDIVIDUELLES

SOLO EXHIBITIONS

2012

C'est par la lumière que je me métamorphose, Musée d'art contemporain des Laurentides, Saint-Jérôme (Québec), Canada

Rencontres paysagées (duo avec Elisabeth Condon), Maison de la culture Maisonneuve, Montréal (Québec), Canada

2011

Points de suture, Centre national d'exposition, Jonquière (Québec), Canada

Illuminations, Galerie Éric Devlin, Montréal (Québec), Canada

2008

Cirque du Soleil, Montréal (Québec), Canada

Vieux Presbytère Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Bruno (Québec), Canada

2007

Double Take, A.I.R. Gallery (centre d'artistes), Chelsea (New York), États-Unis

2006

Points de suture, Galerie Éric Devlin, Montréal (Québec), Canada

Sublimations, Gesù, Centre de créativité, Montréal (Québec), Canada

Points de suture, Vieux Presbytère St. Mark, SODAC, Longueuil (Québec), Canada

2005

Points de suture Montréal-Lyon, Galerie Domi Nostrae, Lyon, France

2004

*Avatars et Dégénération*s, Galerie Éric Devlin, Montréal (Québec), Canada [catalogue]

*Avatars et Dégénération*s, La Halle, lieu d'art contemporain, volet 1, Pont-en-Royans, France [catalogue]

*Avatars et Dégénération*s, Galerie Domi Nostrae, volet 2, Lyon, France [catalogue]

La série des Avatars, Bibliothèque Eleanor London, Montréal (Québec), Canada

2003

*Avatars et Dégénération*s, CEG, Sorel-Tracy (Québec), Canada

Présent composé, Vieux Presbytère St. Mark, SODAC, Longueuil (Québec), Canada

2002

La série des Avatars, Biennale Orizzonte Québec, Rome, Italie [catalogue]

La série des Avatars, Plein sud, Longueuil (Québec), Canada [catalogue]

EXPOSITIONS COLLECTIVES

GROUP EXHIBITIONS

2012

Beach Box, White box, New York (New York), États-Unis

Under the Radar: The New Visionaries, Guided by Invoices Gallery, commissaire : Janine Armin, AGAC (Montréal), Chelsea (New York), États-Unis

Still Life?, 5e conférence annuelle de la Stony Brook University Philosophy and the Arts, AC Institute, Chelsea (New York), États-Unis

Et vogue le navire, Maison de la culture Maisonneuve, Montréal (Québec), Canada

2011

Art souterrain 2011, Montréal (Québec), Canada

2010

The Man I wish I Was, A.I.R. Gallery, New York (New York), États-Unis

Art souterrain 2010, Art souterrain, Montréal (Québec), Canada

Atmosphère, Maison de la culture Maisonneuve, Montréal (Québec), Canada

Art contemporain Montréal, Shanghai Times Square, Chine, AGAC/Art Souterrain [catalogue]

2009

Sur quelle étagère ?, 20e anniversaire, Galerie Domi Nostrae, Lyon, France

Métamorphoses, Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône, France [catalogue]

Galerie d'art d'Outremont, Montréal (Québec), Canada

La Collection selon, Loto-Québec, Montréal (Québec), Canada

2008

Women Shooting Women : Contemporary Interpretations of Formal Portraiture, The Roger Smith Hotel, New York (New York), États-Unis

Collectionner l'art, Maison de la culture Parc-Extension, Montréal (Québec), Canada

2007

2X3, rencontre photo Laval-Longueuil, Salle Alfred-Pellan, Maison des arts de Laval (Québec), Canada

Mois de la Photo, Galerie du Musée des beaux-arts de Montréal, Montréal (Québec), Canada

2005

BIAB, 2e Biennale internationale d'art de Beijing, Chine [catalogue]

Des photos pour la rentrée, Galerie du Musée des beaux-arts de Montréal (Québec), Canada

2004

Bio et manipulation artistique, Galerie Verticale, Laval (Québec), Canada [catalogue]

2003

Figures of Invention, The Work Space Gallery, New York (New York), États-Unis

2002

L'histoire de l'art comme matériau, salle Augustin-Chénier, Ville-Marie (Québec), Canada

2001

Si-reine fabulait, Musée d'Art Contemporain de Lyon, Lyon, France

Le Bestiaire, Galerie Trois Points, Montréal (Québec), Canada

2000

Figures of Invention, Foreman Gallery, Oneonta, New York (New York), États-Unis

Place, Chicago Multi-media Center, School of V.A., Chicago, États-Unis

Media Arts Festival 2000, Tokyo, Japon

Out Art, Thin Sheds Gallery, Sydney, Australie

Le MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

COORDINATION : Andrée Matte
TEXTE FRANÇAIS : Françoise Belu
TEXTE ANGLAIS : John K. Grande
RÉVISION LINGUISTIQUE : Carole Lavigne
RÉVISION DE MAQUETTE : Colette Tougas
TRAITEMENT DES IMAGES : Photosynthèse
CONCEPTION GRAPHIQUE : Ahora Design
IMPRESSION : Marquis imprimeur inc.
DISTRIBUTION : ABC Livres d'art Canada

Tous droits réservés
DÉPÔT LÉGAL : 3e trimestre 2012
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives Canada
ISBN-13 : 978-2-922477-28-3

© 2012 Musée d'art contemporain des Laurentides
© 2012 Dominique Paul / www.dominiquepaul.net

Imprimé au Canada

COUVERTURE : *Prométhée* 5, 2011
Photographie, artiste comme modèle,
impression avec pigments de qualité archive
102 x 153 cm (40" x 60")

Cette publication a été produite dans le cadre de l'exposition *Dominique Paul. C'est par la lumière que je me métamorphose*, organisée par le Musée d'art contemporain des Laurentides grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Longueuil. L'exposition a été présentée du 16 septembre au 4 novembre 2012 au Musée d'art contemporain des Laurentides.

Musée d'art contemporain des Laurentides
101, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1X6
T 450-432-7171
museelaurentides.ca

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

REMERCIEMENTS ACKNOWLEDGEMENTS

Dominique Paul remercie chaleureusement le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Longueuil pour leur soutien à la création et à la diffusion de ses œuvres, Hexagram-UQAM pour le prêt d'équipements, le Musée des beaux-arts de Montréal pour l'accès aux tableaux de la collection européenne, l'Université Laval de Québec pour l'accès à ses collections.

Le Musée d'art contemporain des Laurentides remercie le Conseil des arts du Canada pour son soutien à la réalisation de cette publication.

Dominique Paul wishes to thank the Conseil des arts et des lettres du Québec and the Conseil des arts de Longueuil for their financial support; Hexagram-UQAM for loaning audio-visual equipment, the Montreal Museum of Fine Arts for the access to paintings from its European collection, Laval University, Quebec, for the access to its collections.

The Musée d'art contemporain des Laurentides would like to thank the Canada Council for the Arts for its support towards this publication.

L'artiste remercie chaleureusement/The artist thanks: Françoise Belu, John K. Grande, Daphné and Cybèle Beaudoin-Pilon, Lucie Paul-Hopkins, Neal Paul, Nicolas Paul, Richard Boudrias, Yves Racicot, Martin Pelletier, Gisèle Deschênes Wagner, Galerie Éric Devlin, Anne-Brigitte Sirois, Guided by Invoices Gallery, New York et/and l'Association des galeries d'art contemporain (AGAC)/The Contemporary Art Galleries Association (AGAC).

Dominique Paul est représentée par les galeries :
Dominique Paul is represented by galleries:

Galerie Éric Devlin / Montréal
Guided by Invoices Gallery / New York
Galerie Domi Nostrae / Lyon

CONSEIL DES ARTS
DE LONGUEUIL

