Marie Montiel

« Qui se ressemblent s'assemblent »

Marie Montiel m'apparaîtra toujours comme l'enfant au cœur de la forêt de la vie. Celle qui regarde les gens de haut en bas pour mieux en épingler les vérités, telles des papillons. De fait, la peintre observe la faune et l'humanité afin d'établir les ressemblances et les connivences par des portraits empreints de suaves similarités. Or, qui selon l'adage, n'a pas dit un jour à la rigolade « tel maître, tel chien » en associant les caractéristiques physiques entre le premier et le canidé. Voilà donc une part de la teneur du propos en filigrane de Marie Montiel qui nous amène à une savoureuse réflexion, mais tellement plus largement explorée, fouillée et documentée.

Ainsi, suffit d'un regard du spectateur pour que celui-ci projette sa vision propre en associant le caractère subjectif du tempérament de l'animal choisi pour ses traits physiques qu'il possède en commun avec la personne tantôt flegmatique, tantôt colérique ou mélancolique, par la réunion des portraits juxtaposés. Soulignons que Marie Montiel est une artiste reconnue pour ses représentations senties des gens rencontrés au hasard sur la rue. Et que depuis les quatre dernières années, sa démarche questionne et tend à démontrer les ressemblances physiques et émotives entre les humains et les animaux. Ce qui lui confère une place privilégiée et unique en matière d'arts visuels contemporains.

Prise de conscience aiguë

« Un jour, une jeune fille rencontrée sur l'avenue, a posé pour moi. Elle a pris sa petite chatte dans ses bras. J'ai vu qu'elles avaient le même regard félin, le même sérieux et une grande complicité. *Yeux de chat*, mon premier duo humain/animal était né au bout de plusieurs minutes soit au moment où l'animal et le modèle se sont tournés en toute connivence vers ma caméra. Clic ! »

En 2015, nous dit Marie Montiel, « Le Québec a adopté la loi 54 qui redéfinit l'animal en tant qu'être « doué de sensibilité », cela lui assurant le droit au bien-être et protection, soit un véritable électrochoc pour moi ! Mais aussi une douloureuse prise de conscience quand au sort que nous infligeons tant aux humains qu'aux animaux. Que l'on pense aux élevages, aux abandons, aux abattoirs, aux exterminations, aux expériences en laboratoire, et j'en passe ». Ce qui ramène la peintre au propos de Jean-Jacques Rousseau qui affirmait que « l'humain ne possédait pas la planète et qu'il devait la partager avec les animaux ».

Alter-Égo, l'exposition

« Ce que j'observe de mes contemporains et des animaux qui m'entourent ce n'est pas juste le fait de mon imagination. Les ressemblances existent bel et bien. Les regards et les gestes se confondent. Expressions et attitudes donnent l'heure juste à l'émotion du moment ou le sentiment éprouvé. Nous nous ressemblons bien plus que nous ne l'avons jamais su ou voulu le savoir » donne à réfléchir, Marie Montiel. « Lors d'une séance de pose avec un modèle, dans mes archives familiales et amicales ou simplement en osant demander à une personne inconnue la permission de la prendre en photo… Même chose pour les animaux de mes proches ou ceux des fermes et des champs et même dans les zoos, oui, je l'avoue : Je n'ai pas de préférence quand à savoir qui va influencer le diptyque à créer. Parfois l'animal, parfois l'humain. C'est l'expression, c'est ce que je devine dans le regard qui va influencer mon choix. Après il me faut chercher pour trouver l'équivalent chez l'un ou l'autre. Nos regards portent parfois la même douceur, la même crainte, la même interrogation. Notre quotidien humain est fait de nombreuses attitudes rappelant celles des bêtes ».

Voici une création chevauchant les limites arbitraires du conscient et de l'inconscient. Sauf que les sources de l'artiste ressortent d'un échange privilégié avec l'univers animal. Va sans dire que l'artiste Marie Montiel prend place dans l'extraordinaire cohorte des visionnaires (et ils sont peu nombreux) capables de nous faire entrevoir et questionner certains mystères de l'existence humaine. Ses œuvres sont le reflet d'une nouvelle évidence de la réalité en ce début d'année 2021, une prise de position menant aux frontières proliférantes d'une démesure paisible et passionnée en nous ouvrant la porte de cet esthétique et intriguant mystère.

Michel Bois

mariemontiel.com
À noter que la tenue de cette exposition reprendra sa course après plusieurs annulations survenues avec la pandémie venant contraindre les activités des centres d'expositions.

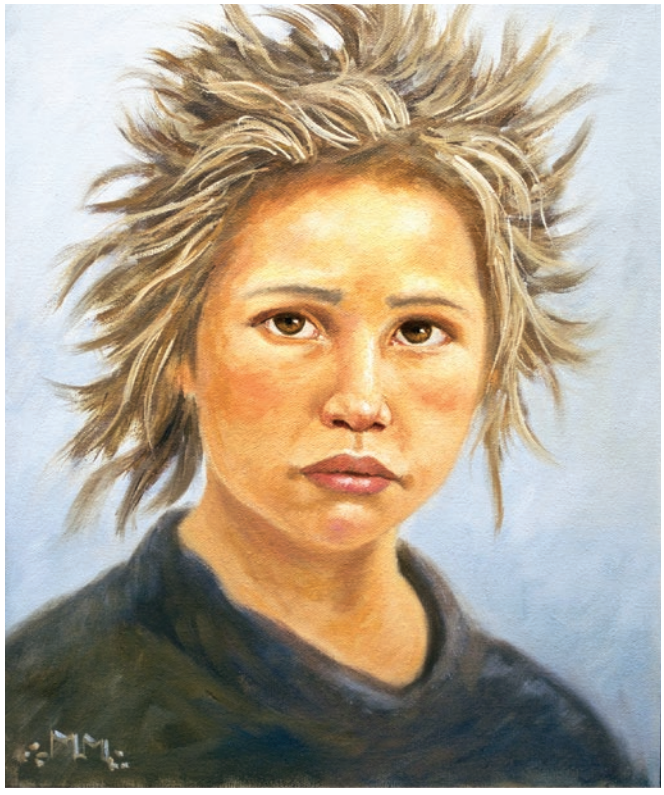
Marie Montiel est représentée par la Galerie Courtemanche, 820, rue Principale Ouest, Magog (Québec), 819 843-2834

Piteux Pitou I et II

Renard coquin I et II

Yeux de chat I et II

Les ébouriffés I et II



Marie Montiel
"Birds of a feather flock together"

To me, Marie Montiel is like a child at the heart of the forest of life. She examines people meticulously to better pinpoint their truths. In fact, the painter equally observes the animal kingdom and humankind, intent on establishing resemblances and complicities to be depicted in portraits imbued with suave similarities. Indeed, who has never teasingly uttered the saying: "such master, such dog", linking the physical characteristics of the first with that of the canid? This then echoes part of Marie Montiel's underlying statement which engenders a savoury reflection on our part, one that is more fully explored, researched and documented.

Hence, one glance from spectators suffices for them to project their own vision by associating the subjective nature of the animal's temperament, an animal chosen for the physical traits it has in common with the person, at times phlegmatic, at times choleric or melancholic, through the reunion of juxtaposed portraits. We should underline that Marie Montiel is a renowned artist recognized for her heartfelt depictions of strangers randomly met on the street. And that for the past four years, her approach questions and tends to demonstrate the physical and emotional similarities between humans and animals. Which assures her a unique and privileged position in the world of contemporary visual arts.

Heightened awareness

"One day, a young girl I met on the avenue accepted to pose for me while holding her cat in her arms. I noticed that they both had the same feline gaze, the same seriousness about them and shared great complicity. *Yeux de chat*, my first human/animal duo was born at the moment the animal and the model, in accord, turned towards my camera. Clic!"

In 2015, explains Marie Montiel, "Québec adopted Bill 54 that redefined the animal as a sensitive creature, which ensured its right for well-being and protection. It was as if I had received an electro-shock! And also a painful new awareness of the fate we inflict to humans and animals alike. We only need to think about stockbreeding, abandonments, slaughterhouses, exterminations and lab experiments… and I'll leave it at that." Which brings back in mind for the painter the words of Jean-Jacques Rousseau who affirmed that "the human species did not own the planet, it needed to be shared with animals".

Alter-Égo, the exhibition

"What I can observe in my contemporaries and in the animals that surround me is not merely a figment of my imagination. The similarities are real. The look in the eyes, the gestures are the same. Expressions and attitudes rightly depict the emotion of the moment or the sentiment felt. We look alike much more than we have ever known or wished to know," reflects Marie Montiel. "During a pose session with a model, in my family archives or that of friends, or simply in daring to ask a stranger for permission to take their photo… The same goes for the pets of my loved-ones or for farm or wild animals, even in zoos… yes, I confess: I have no preference as to which will influence the diptych that will be created. Sometimes it's the animal, sometimes the human. It's the expression I detect in their eyes that will influence my choice. Then, I need to find the equivalent in either one or the other. Our eyes sometimes reflect the same softness, the same fear, the same questioning. Our daily human life is made of a variety of attitudes resembling that of animals."

Here is a creation that overlaps the arbitrary boundaries of the conscious and the unconscious. Except the artist's sources emanate from a privileged exchange with the animal kingdom. It goes without saying that Marie Montiel is part of the extraordinary cohort of visionaries (of which there are few) that can foresee and question certain mysteries of human existence. Her works are the reflection of a new evident reality in this beginning of year 2021, a position statement leading towards the proliferating frontiers of a peaceful and passionate outrageousness in opening the door to this aesthetic and intriguing mystery.

Michel Bois

mariemontiel.com
It should be noted that this exhibition will resume after the numerous cancellations due to the pandemic which have hindered the activities of exhibition centres.

Marie Montiel is represented by Galerie Courtemanche, 820, rue Principale Ouest, Magog (QC) 819-843-2834

Les rebelles I et II

Surprise I et II

Barzoï I et II

Les arrogants I et II