

Alice Suret-Canale

2019 - 2020

Compressions

Clichés et probabilités #1
premier d'une nouvelle série en cours
2m20x2m40

first of a new series in progress
2m20x2m40

13 tableaux grands formats
acrylique et huile sur toile
à partir de 100x80 cm

13 large format paintings
acrylic and oil on canvas
from 100x80 cm

tableaux petit format
sur toiles et panneaux de médium
à partir de 5x5 cm

*small format paintings
on canvas and medium board
from 5x5 cm*

Ce tableau de 2m20x2m40 initie une nouvelle série de grands formats qui seront réalisés dans mon atelier du Pré-saint-gervais. Cette série s'inspire des résultats visuels obtenus avec les systèmes d'intelligence artificielle et les Réseaux Antagonistes Génératifs (GAN), et en particulier du travail de l'artiste Robbie Barrat et sa série des "Nude portraits" générés à partir d'une large base de données de tableaux de nus.

Clichés et probabilités #1
Acrylique et huile sur toile de lin
2m20x2m40
juin 2020

Compression n°1, un pas à trois
acrylique sur toile / acrylic on canvas
116x73 cm

Compression n°2, ils lisaient un livre en se caressant les pieds
acrylique sur toile / acrylic on canvas
50x70 cm

Les minutes nues
17 acryliques sur medium
17 acrylics on medium panel
from 5x5cm

Compression n°3
acrylique sur toile / acrylic on canvas
116x73 cm

Petites compressions n°2, 4, 5, 8 et 9
acrylique sur médium
acrylic on medium boards
9x13 et 9x9cm

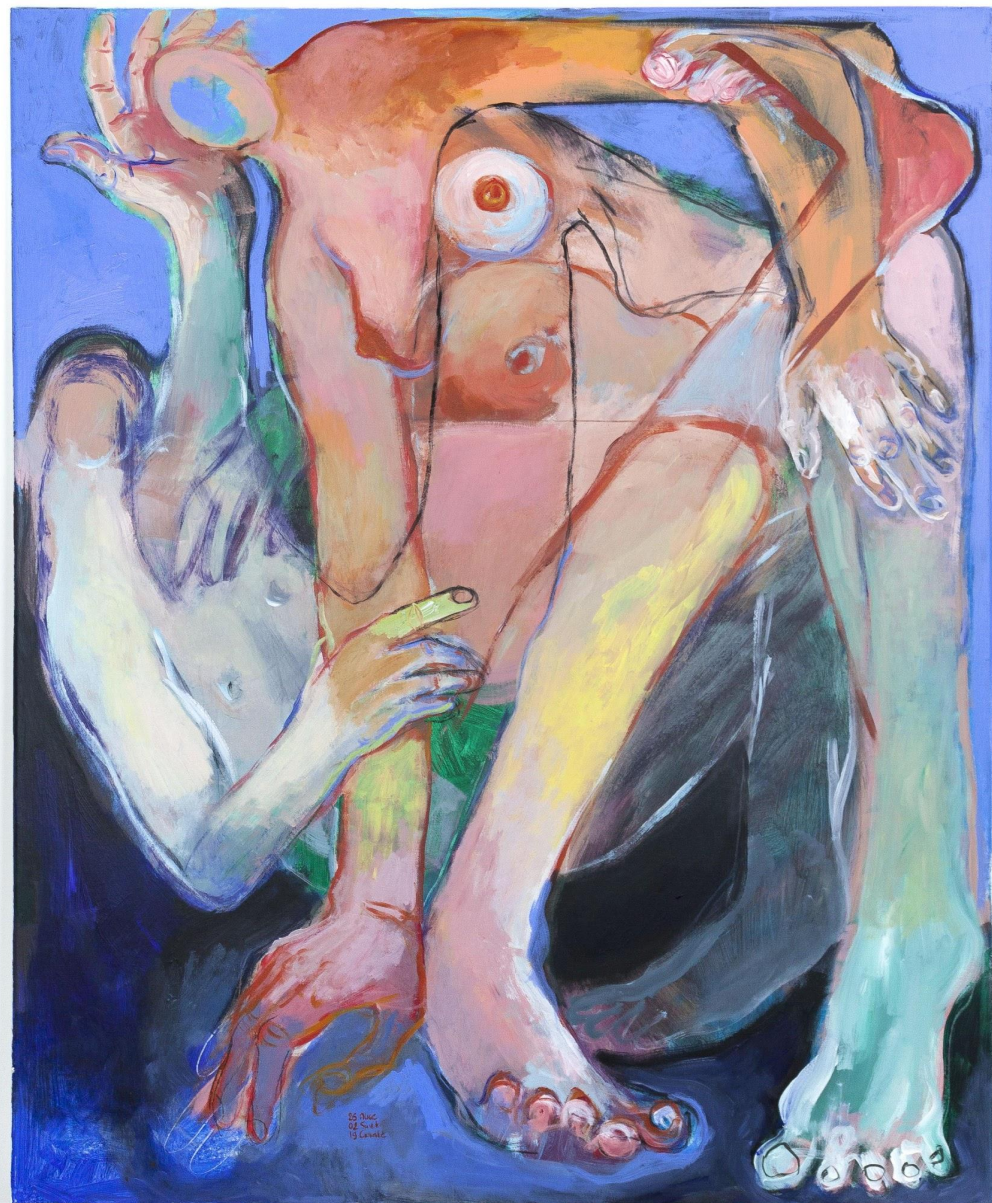
Compression n°5, l'eau du lac, acrylique sur toile / acrylic on canvas 116 x 73 cm

Compression n°11, Attente
acrylique sur médium
acrylic on medium board
43X80 cm

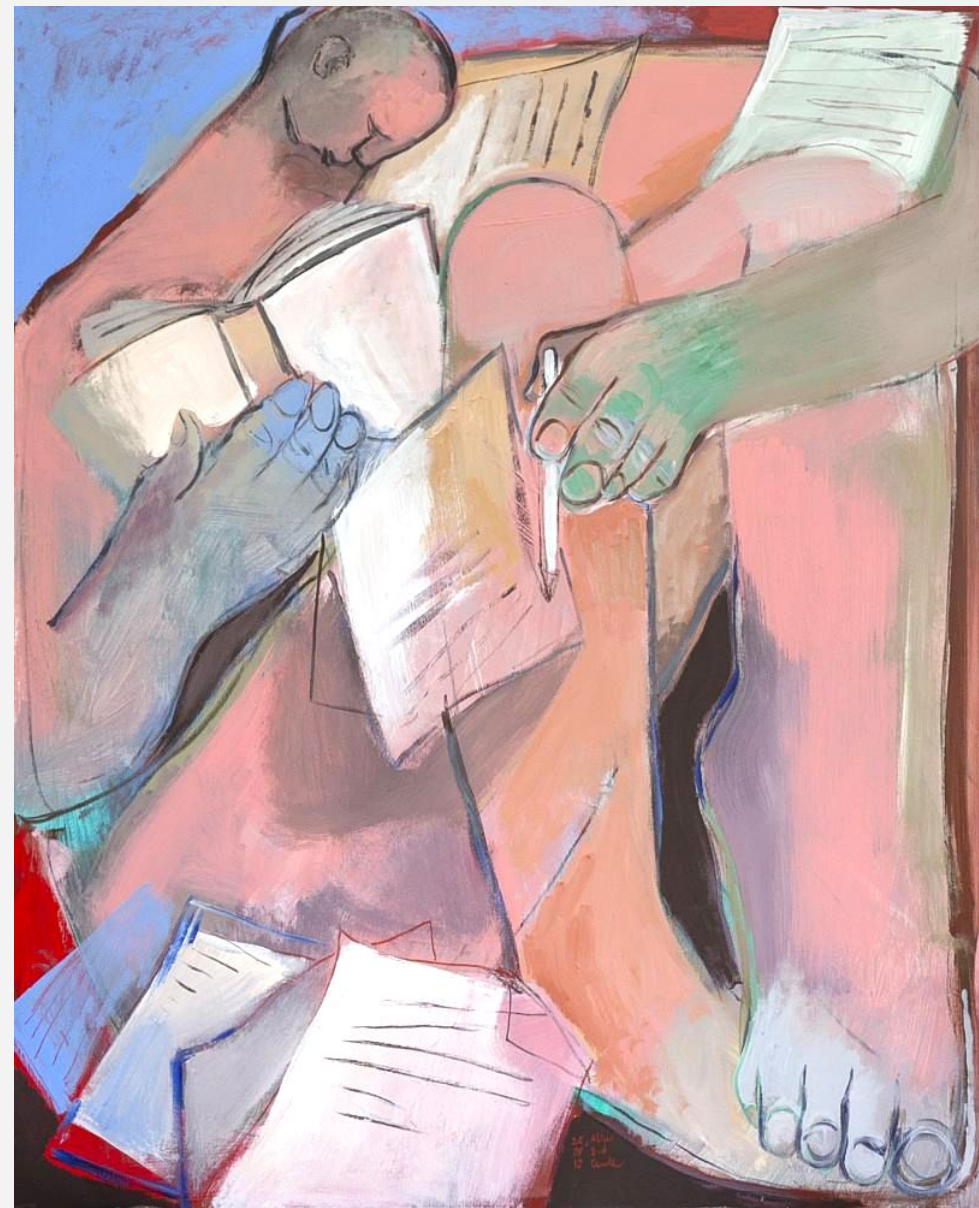
Petite compression n°0
acrylique sur médium
acrylic on medium board
10X15 cm

Compression n°8, acrylique sur toile / acrylic on canvas 116x80 cm
Compressions minuscules n°2,3 et 4, 5x5 cm et 7x7 cm
Compression n°7, acrylique sur toile / acrylic on canvas 116x89 cm

Trois livres et quatre mains
acrylique sur contreplaqué
acrylic on plywood
30x30 cm

*Grande lecture au café et grande lecture au crayon, diptyque à l'acrylique sur toiles / acrylic diptych on canvas 81x100 cm
Petite compression n°11, acrylique sur médium / acrylic on medium board 9x13 cm*

Chill du dimanche
acrylique sur toile
acrylic on canvas
30x30 cm

Compression n°9, L'heure fauve
acrylique sur toile
acrylic on canvas
130x97 cm

« Inerte, tout brûle dans l'heure fauve [...] Mais, bast ! arcane tel élut pour confidant Le jonc vaste et jumeau dont sous l'azur on joue : Qui, détournant à soi le trouble de la joue, Rêve, dans un solo long, que nous amusions La beauté d'alentour par des confusions Fausses entre elle-même et notre chant crédule ; Et de faire aussi haut que l'amour se module Évanouir du songe ordinaire de dos Ou de flanc pur suivis avec mes regards clos, Une sonore, vaine et monotone ligne. »

Stéphane Mallarmé / *L'Après-midi d'un faune*

"Inert, all burns in the fierce hour [...] But enough! for confidant such mystery chose The great double reed which one plays 'neath the blue: Which, the cheek's trouble turning to itself Dreams, in a solo long, we might amuse Surrounding beauties by confusions false Between themselves and our credulous song; And to make, just as high as love modulates, Die out of the everyday dream of a back Or a pure flank followed by my curtained eyes, An empty, sonorous, monotonous line."

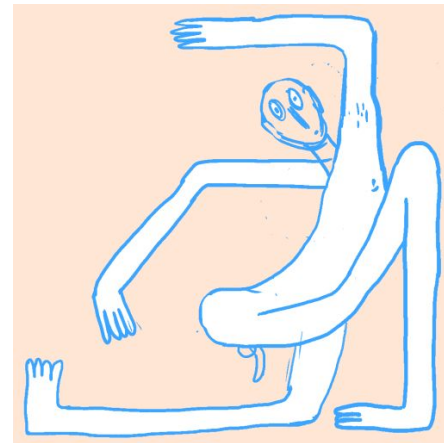
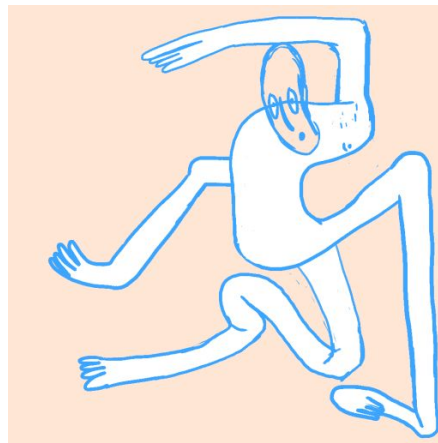
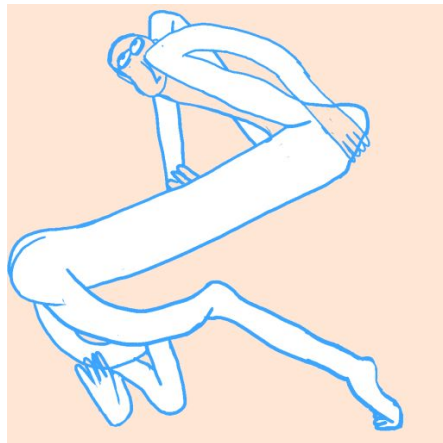
Stéphane Mallarmé / *The Afternoon of a Faun*
Translation from French by Roger Fry

Compression n°10
encre gomme laque et pastel à l'écu sur papier
shellac gum ink and soft pastel on paper
50x70 cm

*Une étrange manière
de manger une banane*
aquarelle et encre gomme laque
sur papier 300g
watercolor and shellac gum ink on
300g paper
31x23 cm

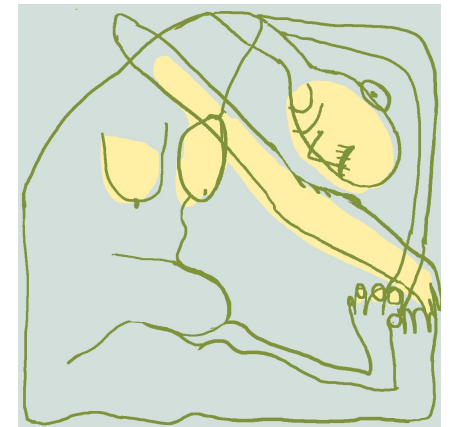
Danse libre

<https://media.giphy.com/media/l0ExbWh72F77bkisi/giphy.gif>

GIF animé & tirage sur papier
animated GIF & print

Compression minuscule n°1
acrylique sur toile et cadre en chêne
fait main
acrylic on canvas and hand made
solid oak frame
5x5 cm

Danse libre à deux images

<https://media.giphy.com/media/26xBRzrDgexdTp6HS/giphy.gif>

GIF animé & tirage sur papier
animated GIF & print

Du minuscule au grand format, le tableau se présente comme une matrice. Au sein du cadre, qui s'affiche comme une frontière ferme, qui comprime et façonne les motifs qui le peuplent, se construit une réalité singulière, alternative— une réalité figurative, qui se soustrait à nos règles usuelles d'espace et de temps.

Depuis janvier 2019, je m'attache à préciser et à décliner ce principe pictural dans la série "Compressions". Ces tableaux, de 5cm à 2m40, se concentrent sur la figure, le corps et son rapport à l'intimité. Le sujet sous-jacent est celui de la gestation; la gestation maternelle —la grossesse et ce qu'elle amène comme lots de révolutions dans le corps, l'esprit de la mère en devenir, et dans l'intimité du couple— est renvoyée à la gestation picturale, aux mouvements et transformations de l'espace peint qui traversent les figures du tableau. L'animation m'a offert une voie supplémentaire d'exploration, en ajoutant la contrainte temporelle de la boucle à la contrainte spatiale du cadre. Les "Danses libres" exécutées dans mes GIFs animés expriment la tonalité tragi-comique de cette série, en piégeant leur personnages dans un mouvement absurde qui se réitère à l'infini.

C'est donc de l'esprit naïf et potache de la culture numérique du GIF et en même temps du romantisme des constructions figuratives de la modernité, et notamment le thème de l'étreinte, traité entre autres par Picasso, Klimt ou Munch, qu'héritent les figures embryonnaires et foetales des *Compressions*. Ces corps et leurs membres, pieds, mains et sexes liés, se compriment, s'étreignent et se superposent. Les acrobaties des corps et les contorsions du dessin tordent ces figures jusqu'à confondre l'envers et l'endroit, l'intérieur et l'extérieur, comme des rubans de moebius, pour que de ces étreintes à la fois charnelles et picturales naisse une temporalité autre, défaite de toute logique d'action, propice à la contemplation de la plasticité sensuelle des corps.

From tiny to large format, the painting is considered as a matrix. Within the frame, displayed as a firm border, which compresses and give shape to the patterns that inhabit it, a singular and alternative reality is constructed —a figurative one, relieved from our usual rules of space and time.

Since January 2019, I have been working to clarify and decline this pictorial principle in the "Compressions" series. These paintings, from 5cm to 2m40, focus on the figure, the body and its relationship to intimacy. The underlying subject is that of gestation; maternal gestation —pregnancy and the revolutions it generates in the body of the future mother and in the intimacy of the couple— is linked to pictorial gestation, movements and transformations of the painted space, patterns and figures. Animation offered me an additional avenue of exploration, by adding the time constraint of the loop to the spatial constraint of the frame. The "Free Dances" performed in my animated GIFs express the tragicomic tone of this series, by trapping their characters in an absurd movement that repeats itself endlessly.

The embryonic and fetal figures of my Compressions inherit therefore from the naive and schoolboy spirit of the digital culture of GIF but also from the romantic spirit of figurative constructions in modern painting (for instance The embrace, treated among others by Picasso, Klimt or Munch). These bodies and their related limbs, feet, hands and sexes compress, hug and overlap. The acrobatics of the bodies and the contortions of the drawing twist these figures until they are upside down, confusing the interior and the exterior, like ribbons of moebius, so that these embraces, both carnal and pictorial, give birth to another temporality, relieved from any logic of action, but conducive to the contemplation of the sensual plasticity of bodies.

Petite Compression n°1
acrylique sur panneau de médium
acrylic on medium board
9x9 cm

Peintre, née à Niort en 1986, vit et travaille à Paris. Titulaire d'un doctorat en esthétique de l'image numérique, d'un master d'arts et technologies de l'image et d'un master de grec ancien, co-réalisatrice de cinq court métrages d'animation sélectionnés et primés dans de nombreux festivals internationaux.

expositions

Art in isolation, expo. coll. en ligne, Envision arts, Ginger Cochran gal., 04.2020

7th Int. Art Colony, expo. coll., Preporod Gallery, sarajevo, 08.2019

Figure&paysage, expo. coll., atelier 213, 2019, paris, france

Livia tarra d'ispirazioni, résidence et expo. personnelle, 2018, levie, france

Heure heure minute minute, installation vidéo, expo. coll., semaine des arts, paris 8, france

Symposium pi international art competition, expo. coll., théâtre du crochetan, 2014, monthey, suisse

Imaginary landscape II, expo. coll., museum of contemporary art, 2014, taipei, taiwan

publications, interviews

Art Hole Magazine, 06.2020 <https://arthole.bigcartel.com/product/art-hole-issue-1>

"Artist of the month", 03.2020

<https://www.darkyellowdot.com/AOM/ALICE-SURET-CANALE>

Interview, Issue 4, ladies drawing club magazine, 03.2020

<https://ladiesdrawingclub.com/issue4/>

"Monthly Ekphrastic: GIF from Alice Suret-Canale's Hour Hour Minute Minute", Molly Jean Bennett, dilettantearmy.com, 2017

<http://www.dilettantearmy.com/articles/hour-hour-minute-minute>

filmographie

duku spacemarines

courtétrg

mélange coupe fine

lolclip

les haricots, deux heures

festivals

annecy

clermont-ferrand

interfilm berlin

linoleum moscou

seoul EISFF

prix

prix ars electronica

prix osaka ISCA

prix paris FNCME

prix bordeaux FECMB

prix beziers FCMSB

articles

"*l'animation en volume, l'animation 2D*", 100 notions pour l'animation 3D (à paraître), éditions de l'immatériel

"*heure heure minute minute, l'animation au service d'une écriture de l'instant*", revue arts et technologies de l'image n°6, 2019, paris 8

"*D'un fragment à l'autre : images empreintes de temps réel - Exploration des nouvelles découpes de la vue et du temps dans le film d'animation et l'image numérique animée.*", thèse en esthétique, sciences et technologies des arts spécialité images numériques, 2018, paris 8

"*D'un fragment à l'autre, figures de réitération et images à l'épreuve du temps*", revue arts et technologies de l'image n°5, 2017, paris 8

"*Comment le numérique modèle le court métrage d'animation*", 2012, paris 8

"*Le Commentaire de Galien au premier livre des Épidémies d'Hippocrate, étude de la tradition manuscrite, traduction et commentaire*", 2008, université de poitiers

"*Le statut poétique de la nature dans le mythe de Hyacinthe*", in *La rose et l'imprimée, la représentation des plantes à l'époque moderne*, 2008, université de poitiers

enseignement & conférences

"*Création artistique en 3D*", chargée de cours, master, paris 8

"*Art & 3D*", workshop, athens school of fine arts, 2014, hydra

"*Conférence Duku Spacemarines*", festival du court métrage de clermont-ferrand, 2014

"*Austrian film academy, young media designers' approaches to the medium of film*", festival ars electronica, linz 2013

"*Conférence Les Haricots, Deux Heures*", forum des images, paris 2012

"*Conférence Mélange Coupe Fine*", savante banlieue, villetaneuse 2011

Painter, born in Niort (France) in 1986, lives and works in Paris. PHD degree in aesthetics and digital art, master degree in art and digital image and master degree in ancient greek, co-director of five animated short films selected and awarded in various international festivals.

exhibitions

Art in isolation, virtual group show, Envision arts, Ginger Cochran gal., 04.2020
7th Int. Art Colony, group show, Preporod Gallery, sarajevo, 08.2019
Figure&paysage, group show, atelier 213, 2019, paris, france
Livia tarra d'inspirazioni, solo show and residency, 2018, levie, france
Heure heure minute minute, video installation, group show, semaine des arts, paris 8, france
Symposium pi international art competition, group show, théâtre du crochetan, 2014, monthey, suisse
Imaginary landscape II, group show, museum of contemporary art, 2014, taipei, taiwan

publications, interviews

Art Hole Magazine, 06.2020 <https://arthole.bigcartel.com/product/art-hole-issue-1>
"Monthly Ekphrastic: GIF from Alice Suret-Canale's Hour Hour Minute Minute", Molly Jean Bennett, dilettantearmy.com, 2017
<http://www.dilettantearmy.com/articles/hour-hour-minute-minute>
"Artist of the month", march 2020
<https://www.darkyellowdot.com/AOM/ALICE-SURET-CANALE>
Interview, Issue 4, ladies drawing club magazine, march 2020
<https://ladiesdrawingclub.com/issue4/>

filmography

duku spacemarines
courtétrg
mélange coupe fine
lolclip
les haricots, deux heures

festivals

annecy
clermont-ferrand
interfilm berlin
linoleum moscou
seoul EISFF

awards

prix ars electronica
osaka ISCA
paris FNCME
bordeaux FECMB
beziers FCMSB

articles

"l'animation en volume, l'animation 2D", 100 notions pour l'animation 3D (soon to be published), éditions de l'immatériel
"heure heure minute minute, l'animation au service d'une écriture de l'instant", revue arts et technologies de l'image n°6, 2019, paris 8
"D'un fragment à l'autre : images empreintes de temps réel - Exploration des nouvelles découpes de la vue et du temps dans le film d'animation et l'image numérique animée.", PHD thesis in aesthetics, science and art technology, digital image specialty, 2018, paris 8
"D'un fragment à l'autre, figures de répétition et images à l'épreuve du temps", revue arts et technologies de l'image n°5, 2017, paris 8
"Comment le numérique modèle le court métrage d'animation", 2012, paris 8
"Le Commentaire de Galien au premier livre des Épidémies d'Hippocrate, étude de la tradition manuscrite, traduction et commentaire", 2008, poitiers university
"Le statut poétique de la nature dans le mythe de Hyacinthe", in *La rose et l'imprimée, la représentation des plantes à l'époque moderne*, 2008, poitiers university

teaching & talks

"3D art creation", lecturer, university of paris 8
"Art & 3D", workshop, athens school of fine arts, 2014, hydra
"Conférence Duku Spacemarines", talk in clermont-ferrand film festival, 2014
"Austrian film academy, young media designers' approaches to the medium of film", ars electronica festival, linz 2013
"Conférence Les Haricots, Deux Heures", talk in forum des images, paris 2012
"Conférence Mélange Coupe Fine", talk in savante banlieue, villetaneuse 2011