

PORTRAIT D'ARTISTE
PORTRAIT OF AN ARTIST

«LINÉAMENTS»

L'ART DE REDÉCOUVRIR
LA RELATIVITÉ
DES COULEURS PAR LA LIGNE

RENCONTRE AVEC
BÉNÉDICTE GIMONNET

THE ART OF LINES
AND COLOURS RELATIONSHIP

IN CONVERSATION WITH
BÉNÉDICTE GIMONNET

Christel de NOBLET

Bénédicte Gimonnet

La nouvelle série de tableaux «Linéaments» de Bénédicte est exposée pour la première fois à Dubaï du 18 Janvier au 28 Février 2017 au Sofitel Dubai Downtown. Nous avons rencontré l'artiste dans son studio, qui nous a livré ses pensées sur son travail et fait découvrir ses tableaux panoramiques aux lignes multicolores.

Madame Magazine - Pouvez-vous nous parler de vos compositions minimalistes et nous expliquez le sens du mot «Linéaments», et la raison de ce choix?

Bénédicte Gimonnet - Je cherche dans cette série à explorer le pouvoir de la lumière et la théorie fascinante

Bénédicte Gimonnet's new series of paintings entitled "Lineaments" is showcased for the first time in Dubai from the 18th January 2017 till 28th February at the Sofitel Dubai Downtown. We met the artist in her studio, who gave us an insight of her work and unveiled her panoramic paintings of colourful stripes.

Madame Magazine - Could you tell us about your minimalist compositions and explain the meaning of "Lineaments", and the reason of this choice?

Bénédicte Gimonnet - In these series, I want to explore the power of light and the fascinating theory of

Lineament Jaune
Acrylic, Enamel and Resin on Aluminum 40cm x 120cm

Detail Lineament Bleu

Grand Lineament Rouge
Acrylic, Enamel and Resin on Aluminum 60cm x 190cm

de la relativité des couleurs. Comment interagissent les couleurs entre elles afin de créer un espace pictural lumineux dans lequel nous pouvons nous plonger? Comment percevons-nous les couleurs et quel est leur impact sur nous (sur nos sens, nos émotions)? D'où la nécessité d'une composition ultra simple et minimaliste afin de me concentrer sur mon sujet: le choix des bandes et des lignes s'est naturellement imposé à moi. C'est en fait, depuis de nombreuses années, un thème qui est récurrent dans mon travail mais qui évolue

colour relationship. How do colours interact with each other to create a luminous space you can dive in? How do we perceive colours and what impact do they have on us (on our senses and emotions)?

As such, a very simple and minimalist composition is required to focus on my subject: the stripes are an obvious and natural choice for me. It has been in fact for many years a recurrent theme in my work, but it always evolves depending on inspiration, or new techniques and materials I use.

toujours de part le choix des techniques, matériaux ou sources d'inspiration.

Par ailleurs, j'ai décidé de nommer cette nouvelle série «Linéaments» parce que je voulais retourner à l'essentiel du trait. Les linéaments sont ces lignes naturelles, que l'on peut voir du ciel et sont la trace visible en surface d'accidents géologiques profonds. Ils représentent également les lignes de force qui ébauchent toute composition. Ils sont en fait bien plus complexes que l'on ne pense et c'est justement ce concept qui m'intéresse.

MM - Ces linéaments créent une sorte de rythme au sein des couleurs. Qu'évoque-t-il pour vous?

I decided to name this series "Lineaments", because I wanted to return to the essence of the linear mark. The lineaments are the natural lines you can see from the air and that are the visible traces of deep geological accidents. They also represent the fundamental lines or outlines that shape any composition, but are actually more complex than expected. I'm really interested in this concept.

MM - These Lineaments create some sort of rhythm within the colours. What does it remind you?

BG - For me and I hope for the viewer, the linear composition reminds me of chromatic waves and vibrations and

Detail Lineament bleu
Acrylic, Enamel and Resin
on Aluminum 40cm x 120cm

Detail of diptych Lineament L Vert Rouge
Acrylic, enamel and resin on aluminium 2 x 40cm x 160cm

Detail Lineament Orange
Acrylic, Enamel and Resin on Aluminum 40cm x 120cm

BG - Pour ma part et j'espère aussi pour le spectateur, la composition linéaire m'évoque des ondes et vibrations chromatiques, et façonne avec fluidité l'espace pictural de ces tableaux. Les répétitions et infinies variations de couleurs sur le même thème, tout comme les similitudes et contrastes des bandes (juxtaposées ou superposées) suggèrent un rythme et une énergie musicale.

MM - La couleur joue un rôle primordial dans votre travail...

BG - La couleur n'est autre que de la lumière (différentes longueurs d'ondes interprétées par notre cerveau comme des couleurs) et cette lumière a un impact très puissant sur nous. Elle

shapes with fluidity the pictorial space of these paintings. The repetitions and infinite variations of colours on the same theme as well as the similarities and contrasts of the stripes (juxtaposed and overlaid) suggest a musical energy and rhythm.

MM - Colours are essential in your work...

BG - The colours are nothing less than light (various length waves interpreted by our brain as colours) and these lights have a very powerful impact on us. Some of them recall us a unique moment, an instant or a place and bring us back to a particular place or emotional state, exactly as would operate Proust's

peut nous rappeler des moments ou instants uniques, elle peut nous transporter dans des endroits ou états émotionnels précis, un peu comme le ferait la «madeleine» de Proust. De ce point de vue, mon travail fait toujours référence à la notion de sublime en Art. Je voudrais que le spectateur se plonge dans les Linéaments de couleurs et de matières, pour s'abandonner à la rêverie et à la contemplation.

Je choisis pour chacun de mes tableaux une palette chromatique très spécifique et je mélange les couleurs à cet effet, en faisant le lien avec une mémoire très personnelle et qui devient de fait mon catalyseur. Cette

«madeleine». In that respect, my work has always referred to the notion of the sublime in Art. I would like the viewer to engage with the chromatic and textured Lineaments leading him to a state of muse and contemplation.

For each picture I chose a very specific chromatic palette and mix the colours on that purpose, linking it to that very personal memory I have, which becomes my trigger point. Then the palette can be transformed and developed. For instance if I choose a red palette, I will mix over 40 different shades of reds and play with the complementary colour. These colours tell us a story and

Lineament S POVB
Acrylic, Enamel and Resin
on Aluminum 40 cm x 40 cm

Lineament S POVB
Acrylic, Enamel and Resin
on Aluminum 40 cm x 40 cm

Lineament S POVB
Acrylic, Enamel and Resin
on Aluminum 40 cm x 40 cm

Grand Lineament Gris
Acrylic, Enamel and Resin on Aluminum 60cm x 190cm

palette est ensuite déclinée, transformée, développée. Si par exemple je choisis une palette de couleur rouge, je vais mélanger une quarantaine de teintes rouges et jouer avec la couleur complémentaire. Ces couleurs nous racontent une histoire et elles ont une relation nécessaires entre elles que ce soit par les teintes, valeurs ou contrastes: certaines sont dominantes, d'autres secondaires. Chaque bande de couleur a sa raison d'être et sa place dans le tableau. Maîtriser l'art du mélange chromatique est absolument fascinant et je suis, telle une enfant, émerveillée devant la création d'une palette aux couleurs subtiles et complexes.

MM - Lorsque nous nous approchons de vos œuvres, nous découvrons un large éventail de médiums et techniques. Pouvez-vous nous détailler les étapes de la préparation des tableaux?

BG - La physicalité et les multiples strates de la peinture sur l'aluminium sont une partie essentielle de mon travail. Je joue littéralement avec mes médiums, en explorant leurs qualités sur la surface métallique du tableau et aussi en relation avec chaque couleur.

need to relate to each other in terms of hues, values or contrasts: some are dominant, some are secondary. Each line of colour has its own purpose and place within the painting. Mastering the art of colour mixing is absolutely fascinating; I am always thrilled to create a complex and subtle palette.

MM - When we look at the work closer, it seems you use a whole range of mediums and techniques. Can you detail the various steps in the preparation of the paintings?

BG - The physicality and the layering process of paint on aluminium are essential regarding my work. I literally play with my mediums, exploring their qualities upon the metallic surface and in relation with each colour. Some lines are glossy, flat and smooth; some mat, thick and rough. I use various mediums ranging from varnish, resin, impasto and acrylic enamel that I add or mix with acrylic paint.

Bénédicte Gimmonnet

Certaines lignes sont brillantes, plates et lisses, d'autres sont mates, épaisses et rugueuses. J'utilise de nombreux mediums tels que les vernis, résines, empasto ou émail acrylique que j'ajoute ou que je mélange avec ma peinture.

Mes techniques oscillent constamment entre l'aléatoire et le contrôle, lorsque je façonne mes lignes en multicouches (peintes à l'horizontale ou à la verticale en fonction du médium). A distance, elles paraissent parfaitement droites, ordonnées et répétitives, mais observées de plus près, elles se révèlent irrégulières, déformées et uniques. En un sens, Les linéaments dévoilent leur fragilité profonde et nous font découvrir avec poésie, l'émotion de leur imperfection.

The techniques I use constantly oscillate between control and chance when I shape the lines in multiple layers (painted horizontally or vertically depending on the medium). From afar they seem straight, tidy and repetitive, but, upon closer inspection, they become irregular, deformed and unique. In a way, the Lineaments unveil their deep fragility and expose us with poetry to the emotion of imperfection.

MM - What are your references in art history and the artists who inspire you, in particular regarding stripe paintings?

BG - I'm very attracted by abstract expressionism and I'm a great admirer of

MM - Quelles sont vos références phare en histoire de l'art et les artistes qui vous inspirent, notamment en relation avec ces compositions linéaires?

BG - Je suis très attirée par l'expressionnisme abstrait et je suis une fervente admiratrice de grands maîtres modernes et contemporains comme Barnett Newman, Gene Davis, Bridget Riley, Pierre Soulages, Ian Davenport, Bernard Frize et Gerard Richter. Chacun dans son genre a exploré le thème des lignes. Par exemple, les lignes géométriques de Riley en Art Optique explorent le dynamisme de la vue et produisent un effet de désorientation sur les yeux. Les peintures «Zip» de Newman proposent une approche plus transcendante, très proche du concept du sublime tout comme Davis de l'école de couleur de Washington. Par ailleurs, les peintures «coulures» de Davenport explorent la force de gravité tandis que les «Strips» de Richter posent la question de la peinture à l'âge de la technologie digitale. Chacun d'eux propose une approche intéressante à la théorie de la couleur (bien conscient je suppose des travaux de recherche de Joseph Albers¹) en utilisant des compositions linéaires abstraites.

MM - Un projet d'exposition?

BG - Je vais participer à une exposition collective intitulée «Travelling Light» à la Etihad Modern Art Gallery à Abou Dabi, en collaboration avec l'Institut Français du 7 au 29 Mars 2017. De nouveaux «Linéaments» seront à l'honneur.

modern and contemporary masters such as Barnett Newman, Gene Davis, Bridget Riley, Pierre Soulages, Ian Davenport, Bernard Frize and Gerard Richter. Each one of them has explored the stripes composition with their own philosophy. For example Riley's geometric lines in Op Art investigate the dynamism of sight and produce a disorienting effect on the eye. Newman's Zip paintings have a more transcendental approach, very close to the concept of the Sublime as well as Davis from the Washington Colour School. Meanwhile Davenport's drip paintings explore the force of gravity and Richter's "Strip" question what a painting might be in digital age. All of them have a very interesting approach to colour theory (probably well aware of Josef Albers' studies) using linear abstract compositions.

MM - Any upcoming exhibition?

BG - My work will be showcased in a group show, called "Travelling Light" at Etihad Modern Art Gallery, Abu Dhabi, in collaboration with the French Institute from 7th March till 29th March 2017. New "Lineaments" will be uncovered.

¹ Josef Albers (1888-1976) était graveur, peintre abstrait et théoricien. Il a enseigné au Bauhaus dans les années 20 et début des années 30. Il a publié en 1963 «L'interaction de la couleur» (les couleurs sont gouvernées par une logique interne et trompeuse). Dans sa série rigoureuse «Hommage au carré» commencée en 1949, il explore l'interaction chromatique avec ses carrés emboîtés.

¹ Josef Albers (1888-1976) was a printmaker, abstract painter and theorist. He taught at the Bauhaus in the 20's and early 30's and published in 1963 "Interaction of Colour" (Colours are governed by an internal and deceptive logic). In his rigorous series "Homage to the Square", begun in 1949, he explored chromatic interactions with nested squares.

Pour plus d'informations:
www.benedictegimmonnet.com
www.sofitel-dubai-downtown.com/offers/lineaments-exhibition

For more information:
www.benedictegimmonnet.com
www.sofitel-dubai-downtown.com/offers/lineaments-exhibition