

Maja Vodanovic

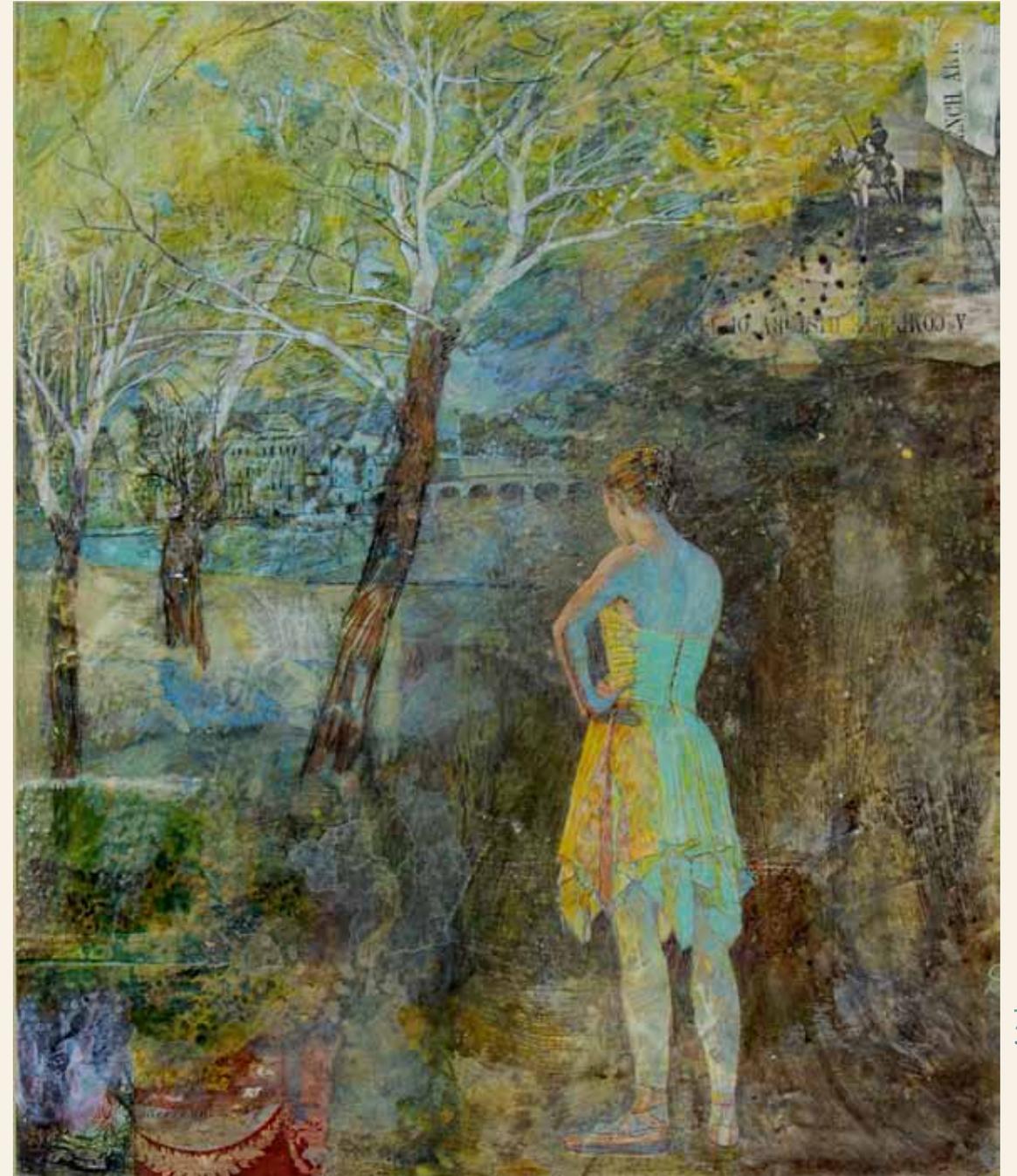
Maja Vodanovic

LIEUX FRAGMENTÉS

Du 12 au 26 novembre 2011

From November 12 to 26, 2011

Vêtue de nuit
Techniques
mixtes
46 x 38 cm

Unfolding Time
Techniques mixtes
121 x 85 cm

Maja Vodanovic LIEUX FRAGMENTÉS

Texte de Dorota Kozinska

À l'image d'une pièce d'origami translucide mise à plat, les œuvres de Maja Vodanovic dévoilent plusieurs niveaux de réflexions et d'émotions. Dans le plus grand des portraits de sa série des ballerines, la danseuse se tient sur la pointe des pieds, les bras tendus comme pour prendre son envol, les plis diaphanes de sa robe pâle faisant écho aux lignes délicates qui strient l'image. Des feuilles véritables sont incorporées à la matière, comme autant d'ombres de l'automne. Monochrome, le tout est infusé d'une douce lumière qui projette des teintes délicates sur les bras de la ballerine.

L'œuvre, ci-contre, se démarque des autres de la série, non seulement par son format imposant mais aussi par la simplicité de sa composition. La couleur, une composante importante des œuvres de Vodanovic, est ici quasi absente de ce tableau qui porte à la contemplation.

Dans les autres portraits de ballerines — non, elles n'ont aucun lien avec l'œuvre de Degas —,

celles-ci semblent monter la garde devant ce royaume magique qui se déploie derrière elles et qui les entoure. Les figures semblent suspendues dans leur propre mouvement, chacune étant le point de départ pour la lecture des œuvres de Maja. On retrouve des motifs récurrents de fleurs qui rappellent des tapisseries, des symboles et des inscriptions, jusqu'à cette ville médiévale qui se situe au sommet d'une montagne, des nuages tourbillonnant au-dessus de ses remparts, comme dans *Long Day's Journey into Night* (p.15).

La ville n'est qu'évoquée par un contour sur l'horizon dans *Vêtue de nuit* (p.3), un tableau touché par la dorure du crépuscule qui sculpte le dos de la danseuse songeuse, vêtue de turquoise. Elle se dresse comme une sentinelle ou, peut-être, pratique-t-elle sa pose avec, en toile de fond, les arcs gothiques et ce bleu splendide du ciel et de la mer, comme le fait la ballerine portant un justaucorps dans *Night* (p.28). Une icône ancienne située dans le coin du tableau déstabilise notre

conception du temps et de l'espace. Dans l'œuvre de Maja, ils ne font qu'un.

Cette union est d'autant plus évidente dans ses envoûtantes natures mortes que chacune d'elles est le résumé d'un roman, d'un conte du temps qui passe et des relations humaines, un rappel lyrique de souvenirs, appuyé par des objets d'un passé tant réel qu'imaginaire. Ces objets se transforment alors en objets d'art, tactiles, facilement manipulés, incroyablement séduisants et sensuels — du bonbon !

Maja maîtrise le médium de l'acrylique presque à la perfection, faisant preuve d'un contrôle inébranlable dans le maniement du pinceau, la matière chatoyante étant à son service. Avec leur fini luisant, ses natures mortes sont tant tactiles que lisses. Tout comme pour l'image, tout est illusion.

La façon dont l'artiste manipule l'espace par la couleur et la forme, de manière à créer une profondeur et une perspective là où elles n'existent pas, tient de l'exploit. Et les résultats sont superbes.

Des oiseaux apparaissent dans la plupart de ses tableaux ; ils l'accompagnent dans l'art comme

dans la vie. Lors de ses promenades en nature, Maja récolte autant les images que les sensations qui se retrouveront éventuellement dans ses tableaux. Des plumes, des feuilles, des lettres et des billets anciens, des tranches de citron séchées, des fleurs et encore des fleurs. Le passé s'impose dans toutes ses œuvres. Des souvenirs — de famille, de lieux, d'époques.

Les vases et les pichets qui contiennent les bouquets éclectiques de fleurs sauvages dans les tableaux semblent se détacher du reste, une impression de tridimensionnalité dont on ne peut se défaire, comme par exemple dans *Song of the Inner Courtyard* (page couverture).

Les papillons habitent le même espace que les couteaux, nous rappelant la beauté et la violence de la vie. Mais ce sont les lettres et les enveloppes anciennes qui apparaissent dans plusieurs de ses tableaux qui nous intriguent davantage, et qui sont au cœur de l'œuvre de Maja. Il s'agit de sa façon de décoder le temps, de rattraper les moments marquants de son passé, conscients ou inconscients. Des souvenirs de Split, sa ville natale, sont constants, ce sont des fragments de vie, de la sienne et de celles des membres de sa famille. Le titre *She Kept his Note Forever* (p.34), nous met sur la piste de la signification des objets

qui forment cette composition, à la fois sereine et chargée. La tasse et la soucoupe de porcelaine, les lys blancs fanés dans un vase fleuri, le petit papillon, si vraisemblable qu'il semble décoller d'où il s'était posé... Notre regard se pose tantôt sur les poires jaunes et cet étrange couteau à la pointe menaçante, tantôt sur le sommet lointain et le ciel, pour ensuite retourner au centre de la composition où se trouvent une enveloppe ouverte et une note, à côté du papillon bleu. On est frappé tout à coup par l'intimité de ce tableau, voire intrigué et décontenancé.

L'observation des compositions de Maja rappelle la lecture de l'œuvre labyrinthique de Jorge Borges, qui ramène le lecteur au début du récit, perplexe.

Les bouquets virtuels de Maja (telle qu'elle les qualifie) sont une sorte d'offrande, comme en témoigne le titre d'un de ses tableaux, *She Left them for You* (p.25). Ici, des fleurs sauvages trempent dans une théière, un bol de fruits et une cruche d'eau étant leurs seuls voisins sur ce qui semble être le bord d'une terrasse. Le pré se déploie jusqu'à l'horizon, bordé d'arbres, et l'œil poursuit son chemin très loin au-delà, jusque dans ce ciel d'un bleu-mauve impressionniste.

Mais regardons le tableau à nouveau : la surface est lisse et plane, les fleurs sont peintes, tout comme le bol de fruits ; le pichet d'eau en verre est transparent, au point où on perçoit les strates du champ à travers.

Les tableaux de Maja sont comme un kōan bouddhiste, une énigme visuelle, comme une seule main qui applaudit...

Dorota Kozinska, écrivaine, éditeur et critique d'art, vit à Montréal.

Gladiolas
Techniques mixtes
91,5 x 47 cm

8 **Le premier acte**
Techniques mixtes
50,8 x 61 cm

9 **Le jasmin de Bohême**
Techniques mixtes
35,6 x 27,9 cm

Splendor in the Grass,
Techniques mixtes
15,2 x 20,3 cm

Sunlight on the Water
Techniques mixtes
20,3 x 15,2 cm

Gershwin's Summertime
Techniques mixtes
91,4 x 183 cm

Maja Vodanovic

UNFOLDING SPACE

By Dorota Kozinska

Like translucent origami laid flat, Maja Vodanovic's paintings expose layers of meaning and emotion. In the largest of her portraits in the ballerina series, the dancer is hovering on tip-toe, arms extended as if taking flight, the transparent folds of her pale dress echo the delicate lines that striate the image. Appliqués of real leaves are embedded in the paint, like shadows left behind by fall. The whole is monochromatic, infused with a quiet light that throws delicate hues on the bare arms of the dancing girl.

This work, titled *Unfolding Time* (p.4), stands out from the others in that series, not only because of its large format, but rather because of the unusual sparseness of the composition. The colour that is a major component of Vodanovic's art is almost absent in this meditative image.

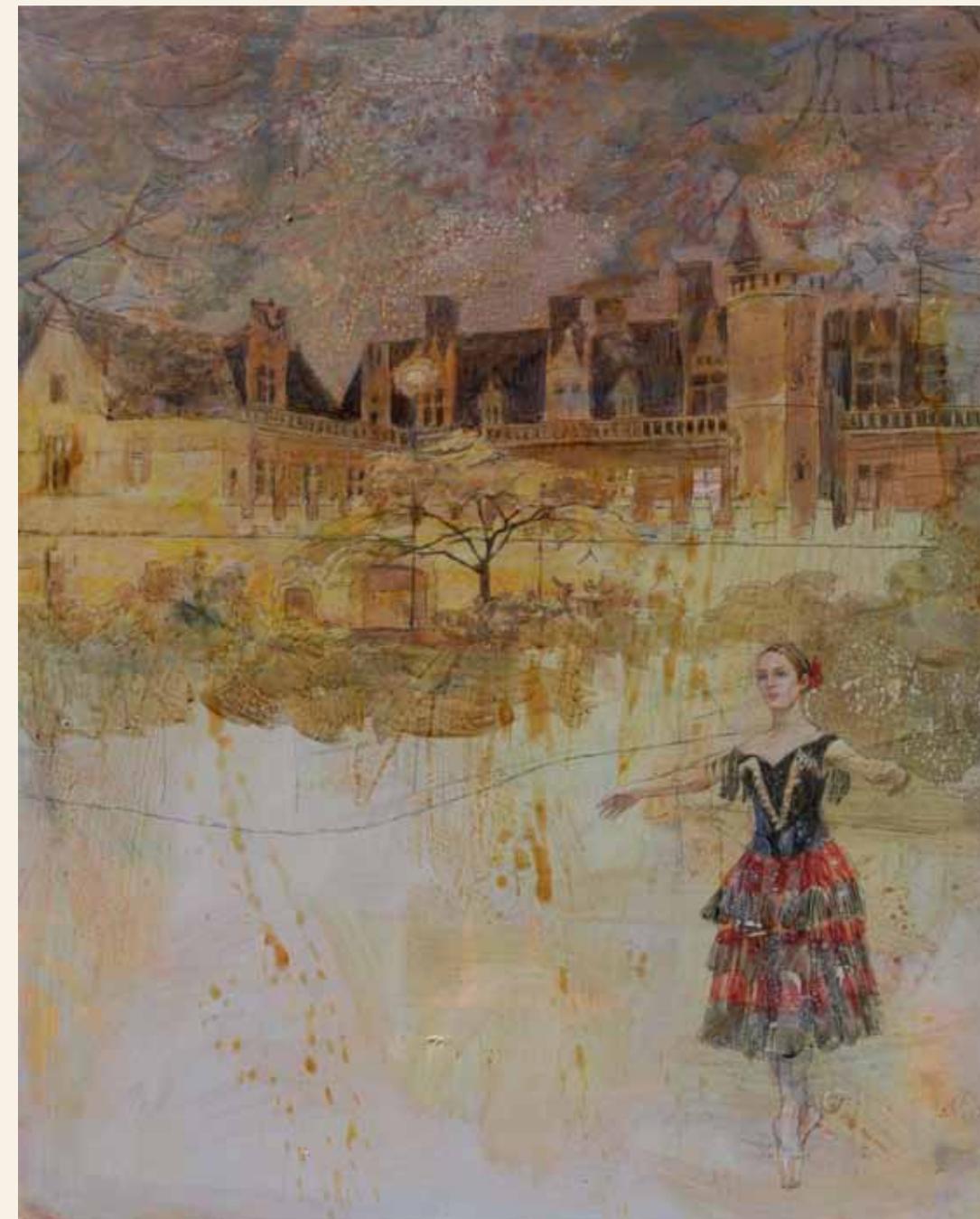
In the other portraits of ballerinas — and no, they have nothing to do with Degas — the dancers become guardians of a magical kingdom that spreads out behind and around them. The

figures seem suspended in their own movement, and each is the starting point to the discovery that is the reading of Maja's works. From the recurring motifs of tapestry-like flowers, through meandering symbols and lettering, all the way up and away to the medieval city that sits atop a hill, clouds swirling above its stone walls, as in *Long Day's Journey into Night* (p.15).

The city is but a pale outline on the horizon in *Vêtue de nuit* (p.3), a work touched by the gold of a setting sun, sculpting the back of the pensive dancer in turquoise green. She is standing in a grove of trees, like a sentinel.

Or she may be practising her stance against the backdrop of gothic arches and achingly blue sea and sky, as does the leotard-clad dancer in *Night* (p.28). An ancient icon in the corner subverts our understanding of time and space. In Maja's paintings, they become one.

**Long Day's Journey
into Night**
Techniques mixtes
76 x 61 cm

This is no more evident than in her spellbinding still lifes. Each is an encapsulated novel, a tale of passing time and human relationships, a lyrical retelling of memories, aided by objects from the past, both real and imagined.

These works have now become *objets d'art*, tactile, easily held, *glossy bonbons*, impossibly seductive and sensuous. Maja has mastered the medium of acrylic almost to perfection, wielding the brush with steely control, the glistening paint at her command. With a glossy varnish finish, her still lifes are as tactile as they are smooth. As with the image, it's all an illusion.

The way the artist twists space, creating depth and perspective where there is none, simply with colour and shapes, is a breathtaking painterly accomplishment, and the results are superb.

Birds appear in most of the paintings, her constant companions in art and life. On her walks in nature, Maja collects images and sensations that later find their way into her paintings. Feathers and leaves, old letters and tickets, string-wrapped documents and dried slices of lemons, flowers and more flowers.

The past is embedded in all these works. Memories of family, of places, of eras.

The vases and jugs holding the eclectic, wild bouquets in many of these paintings seem to emerge from the whole, an impression of three-dimensionality impossible to shake, like in *Song of the Inner Courtyard* (cover).

Butterflies and knives cohabit the same space, reminding us of the beauty and violence of life. But it is the letters and old envelopes appearing in many of these works that are the most intriguing, and the core of Maja's oeuvre. It's her way to decode time, to recapture the moments that marked her past, and her psyche. Memories of Split, her hometown, are a constant; fragments of life, both hers and those of her family. The title of *She Kept his Note Forever* (p.34), gives us a clue to the meaning of the objects that form this busy yet serene composition. The delicate china cup and saucer, the wilting white lilies in a flowery vase, the tiny blue butterfly, so real, it seems to be lifting off the yellow pad he's sitting on... And as our eye wanders from the yellow pears and the strangely ominous knife pointing upward and enclosing the right-hand side of the painting, to the faraway mountain and sky, and then back into the centre of the composition,

where lying beside the blue butterfly is an opened envelope and a note. The intimacy of this painting suddenly becomes apparent, and the beholder is suddenly both abashed and intrigued.

Reading Maja's compositions is like reading Jorge Borges's twisting, meandering tales that bring the reader back to the beginning, much to their own bewilderment.

Maja's virtual bouquets (as she calls them) are like an offering, and indeed, one of her paintings is romantically titled *She Left them for You* (p.25). In it, field flowers sit in a teapot, a bowl of fruit and a water container its only neighbours on what seems to be the edge of a terrace. Fields extend far into the horizon, bordered by a row of trees, and the gaze carries on far beyond them into the purple-blue impressionistic sky.

But look at the painting again. The surface is smooth and flat, the flowers are painted on, as is the bowl of fruit. The glass water container is transparent, the strata of the field in the second plan clearly visible through it.

Maja's paintings are like a Buddhist kōan, a visual enigma, like one hand clapping...

La tourbière
Techniques mixtes
15,2 x 15,2 cm

Dorota Kozinska is a writer, editor and art critic living in Montreal.

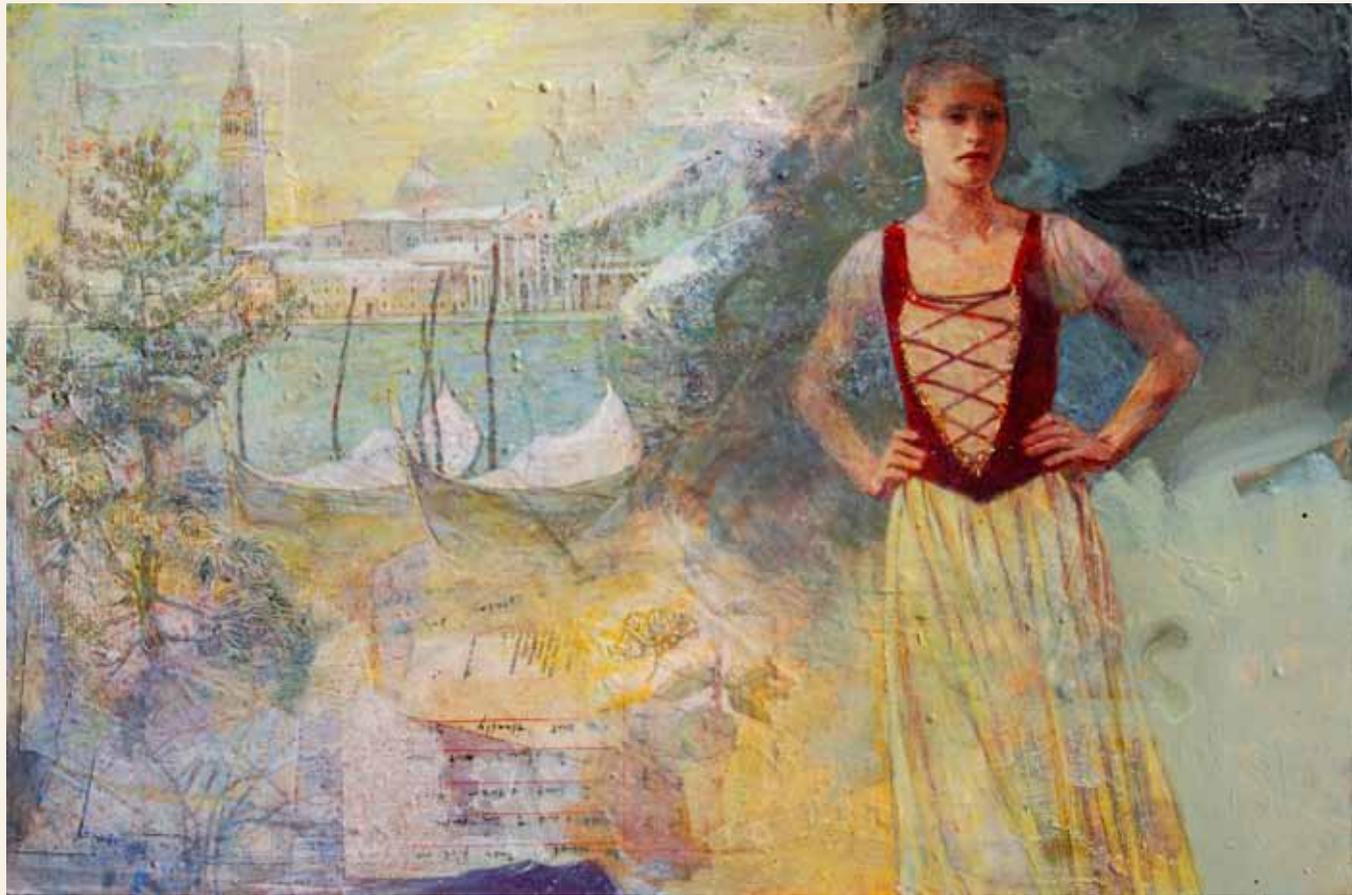
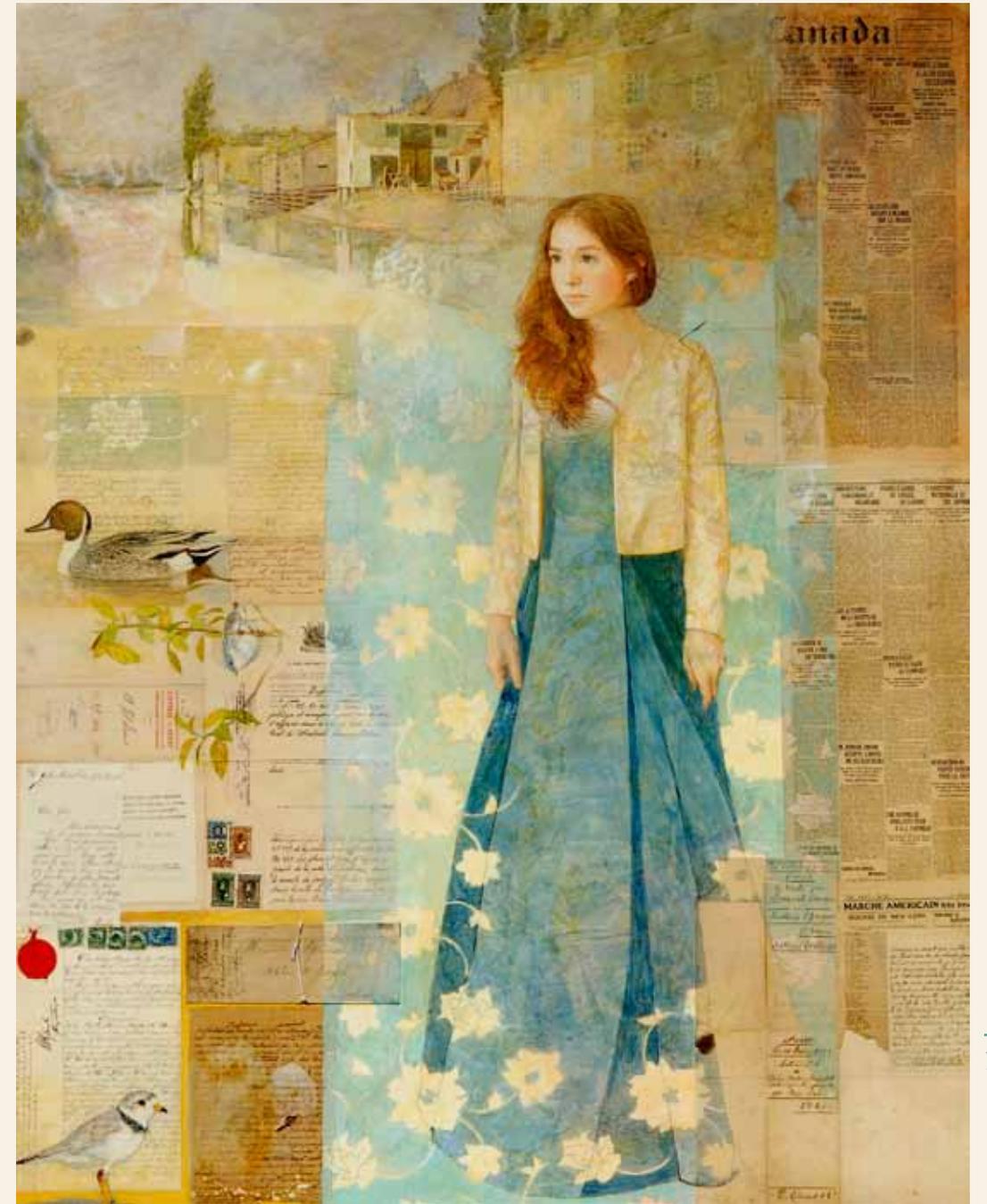

Figure de proue
Techniques mixtes
41 x 61 cm

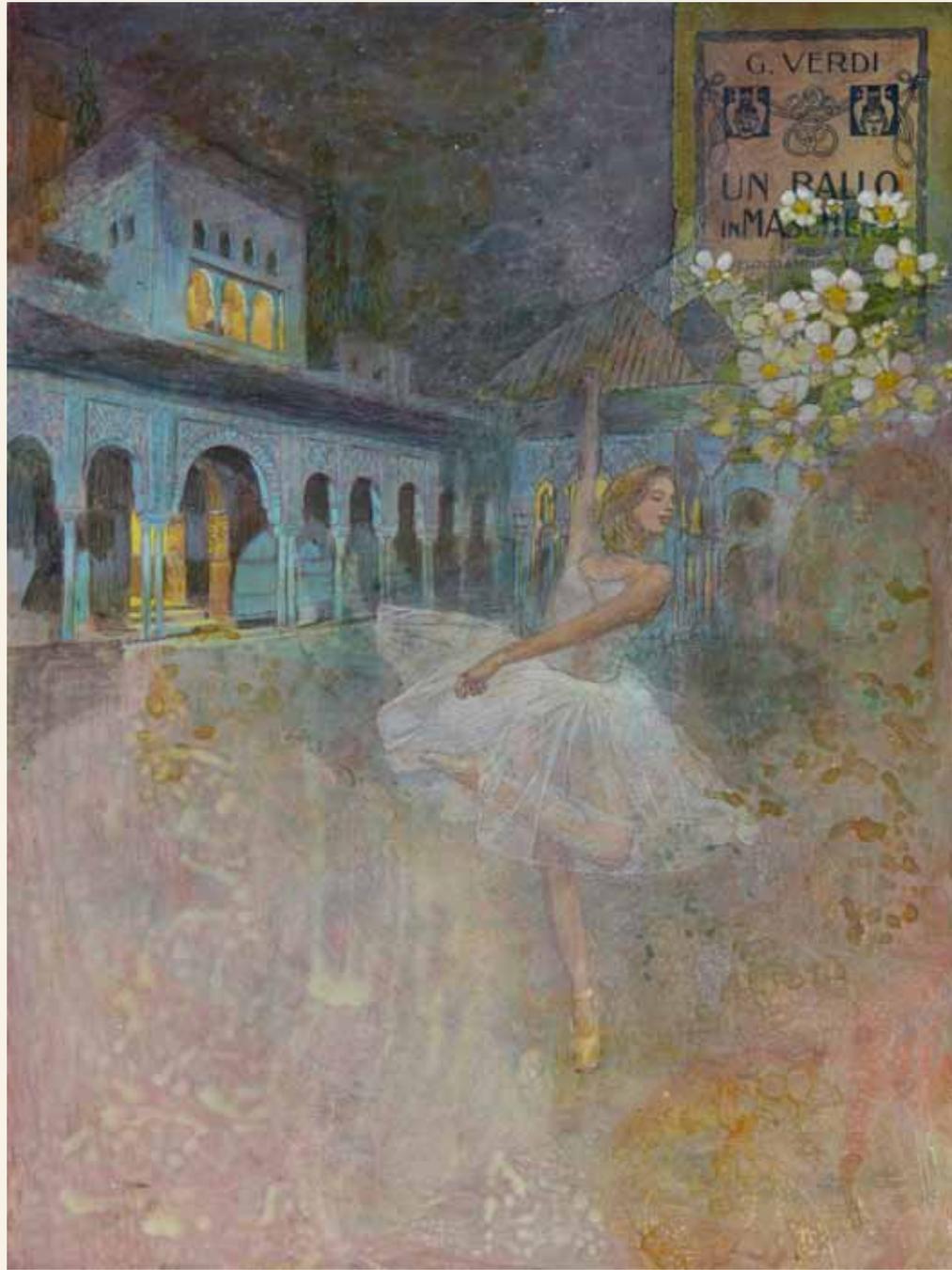
**Samedi après-midi
à Lachine**
Techniques mixtes
152 x 121 cm

A Walk through the City with You,
Techniques mixtes
26,7 x 33 cm

**Du jardin
d'Orphée**
Techniques
mixtes
45,7 x 38 cm

Summer Evening
Techniques mixtes
61 x 45,5 cm

**Porcelaine
d'Espagne**
Techniques
mixtes
35,6 x 30,5 cm

A Warm Light
Techniques mixtes
35,6 x 30,5 cm

She Left them for You
Techniques mixtes
40,6 x 50,8 cm

Night, my Love
Techniques mixtes
83,3 x 30,5 cm

The Sea Beneath the Cliff
Techniques mixtes
61 x 61 cm

Night
Techniques mixtes,
45 x 60 cm

Leitmotif
Techniques mixtes
101,6 x 76,2 cm

La tombée du jour
Techniques mixtes
61 x 76 cm

L'éphémère
Techniques mixtes
55 x 40 cm

El Greco's Gladiolas
Techniques mixtes
30,5 x 20,3 cm

La plaine
Techniques mixtes
30,5 x 35,6 cm

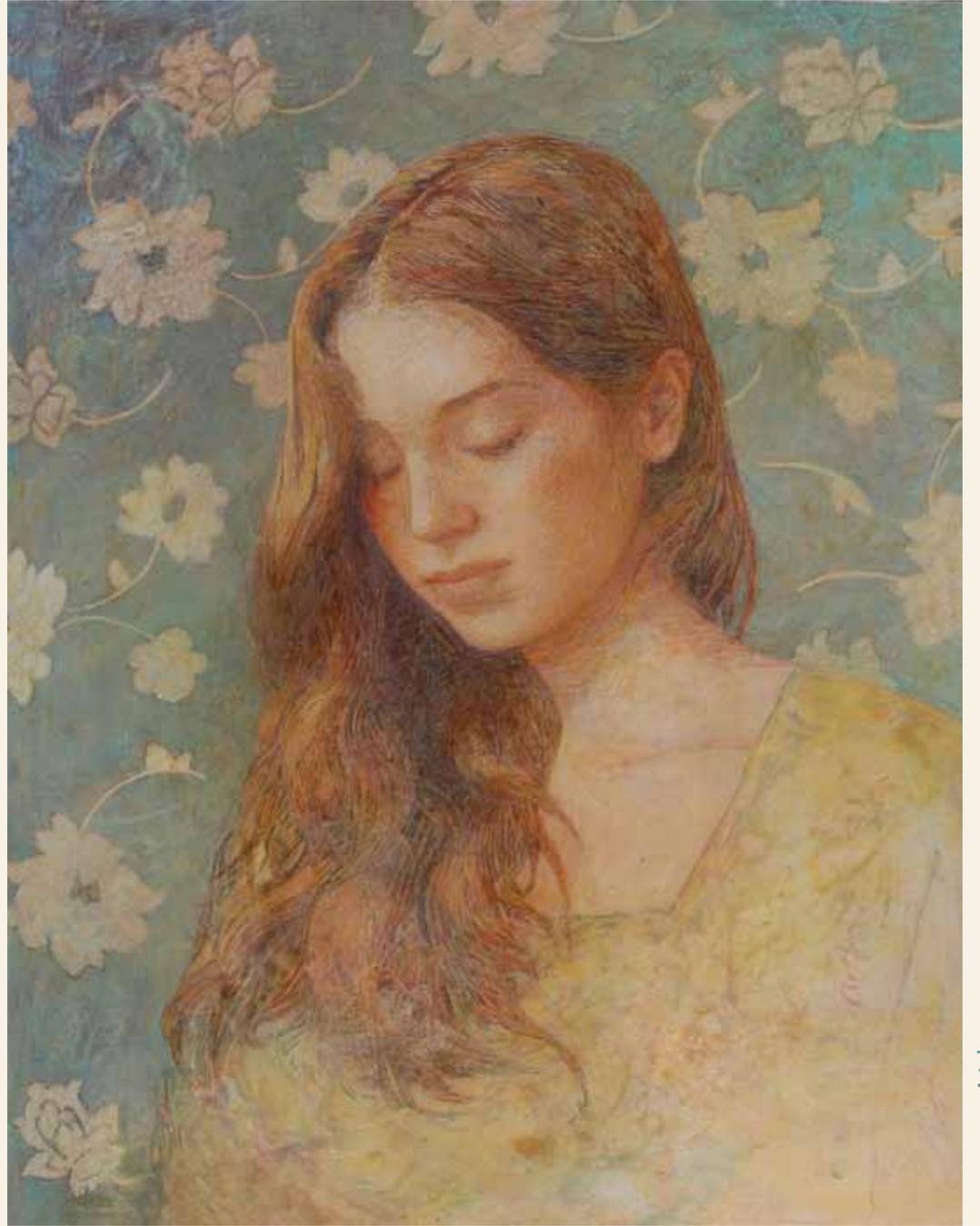
She Kept his Note Forever
Techniques mixtes
61 x 81,3 cm

It was always for you
Techniques mixtes
91 x 65 cm

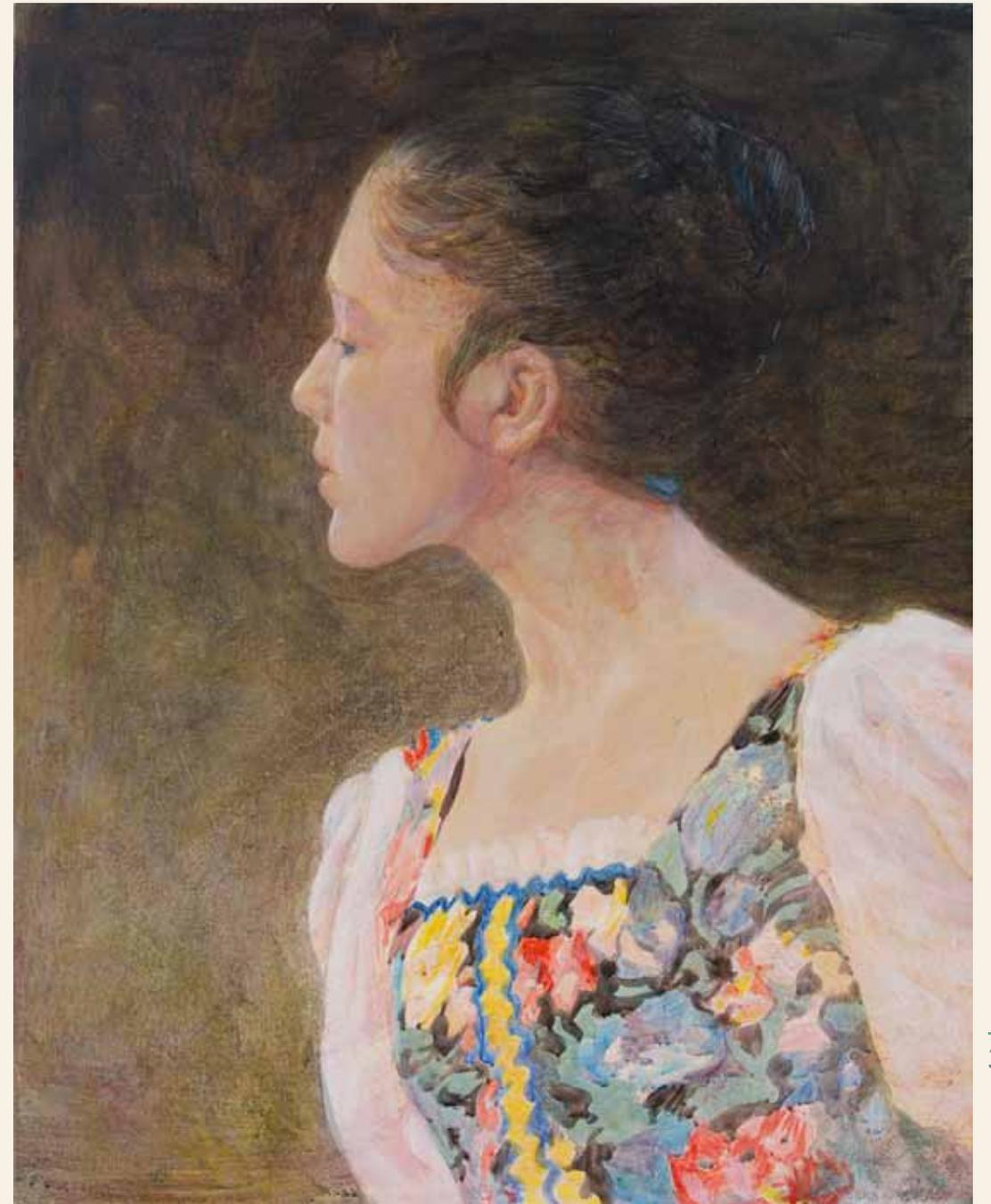
Le ruban rose
Techniques mixtes
15,2 x 15,2 cm

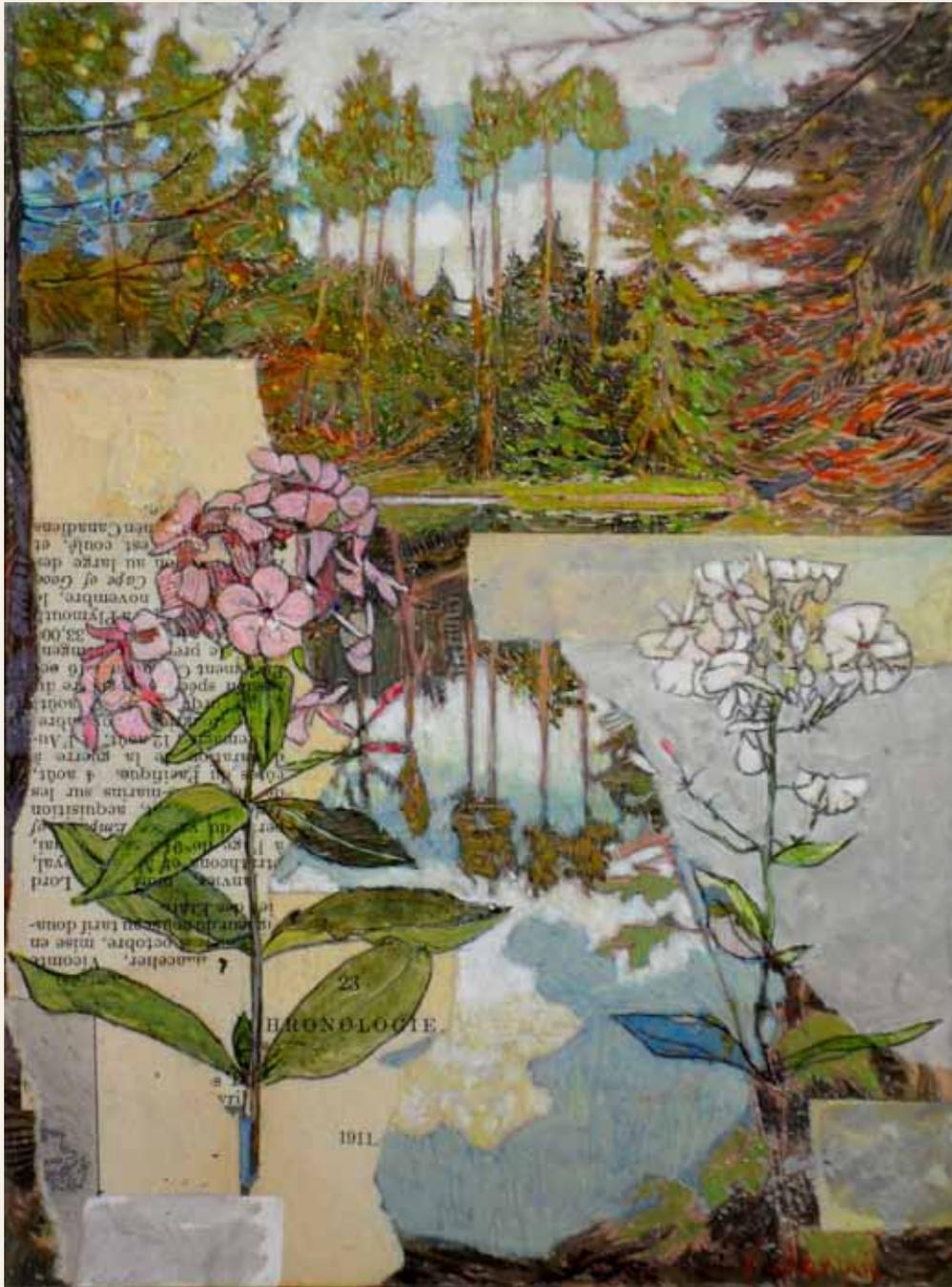
In the Still of the Night
Techniques mixtes
61 x 48,3 cm

Hearing Echoes
Techniques mixtes
61 x 40,6 cm

On Stage
Techniques mixtes
76,2 x 61 cm

Reflected in a Dream
Techniques mixtes
15,2 x 20,3 cm

Maja Vodanovic

BIOGRAPHIE

Née à Split en Croatie en 1968, Maja Vodanovic s'installe à Montréal en 1975. Elle obtient un diplôme en Histoire de l'Art de l'Université McGill et en arts visuels de l'Université Concordia. L'artiste se consacre entièrement à la peinture depuis 1989. Maja Vodanovic crée un genre nouveau où, à travers l'idée du collage, les objets et les personnages racontent une histoire visuelle et intemporelle dans une ambiance sensuelle. Maja expose depuis 1998 à la Galerie Valentin.

BIOGRAPHY

Born in Split, Croatia in 1968, Maja Vodanovic moved to Montreal in 1975. She obtained a degree in Art History from McGill University and a degree in Fine Arts from Concordia University. Since 1989, the artist has devoted most of her time to painting. Through the idea of collage, Maja has created a new visual language through which objects and figures tell timeless stories set in a sensual atmosphere. Maja's work has been shown at Galerie Valentin since 1998.

EXPOSITIONS / EXHIBITIONS

- 2011 : Solo, Galerie Valentin, Montréal
2010 : Rideau Hall, Ottawa
2010 : Centre culturel de Lachine, L'Entrepôt
2009 – 2010 : Galerie Vincent, Ottawa
2009 – 2010 : Galerie Balzac, Toronto
2009 : Ambassade de Croatie, Ottawa
2007 : Solo, Galerie Valentin, Montréal
2000 – 2011 : Le choix des artistes, Galerie Valentin, Montréal
2006 : Flora, Musée Marc-Aurèle Fortin, Montréal
2006 : Webster Galleries, Calgary
2004 : Solo, Galerie Valentin, Montréal
1998 – 2010 : Petits formats, Galerie Valentin, Montréal
2003 : Solo, Musée Marc-Aurèle Fortin, Montréal
2002 : Bar kao inspiracija umjetnika, Musée de Bar, Monténégro
2001 – 2009 : Galerie Yvon Desgagnés, Baie-Saint-Paul
1999 : Autoportraits, Galerie Valentin, Montréal
1999 : Solo, Galerie municipale, Kirkland
1998 : Solo, Galerie municipale, Beaconsfield
1997 : Three Owls Studio & Gallery, Vankleek Hill, Ontario
1996 : Galerie Wilder & Davis, Montréal
1994 : Altérité, Maison de la Culture Côte-des-Neiges, Montréal
1994 : Solo, Thomson House, Université McGill, Montréal
1994 : Collage, Galerie W, Complexe du Canal Lachine
1993 : Solo, Galerie VAV, Université Concordia, Montréal
1990 : Solo, Musées des villes de Bar, Cetinje et Vleijn, Monténégro

Anemones and Leaves
Techniques mixtes
20,3 x 15,2 cm

Couverture avant

Song of the Inner Courtyard
Techniques mixtes
40,6 x 50,8 cm

Conception artistique : Sylvie Gagnon. Photos : L'artiste. Traduction : Victoria Delli Colli. Publication et distribution : Galerie Valentin 14628945 Québec Inc. Membre de l'Association des Marchands d'art du Canada Inc. Member of the Art Dealers Association of Canada. Membre de l'Association des Galeries d'Art Contemporain. © 2011 Tous droits réservés pour les textes des auteurs.

GALERIE VALENTIN

1490, RUE SHERBROOKE OUEST • # 200 • MONTRÉAL, QC • H3G 1L3

TÉL. : 514 939-0500

www.galerievalentin.com • info@galerievalentin.com