

The Dreamworld of Lysiane Bourdon: a conceptual framework

by Marcelo de Melo

According to Belgium artist Lysiane Bourdon, her 'creative process is a slow perpetual flux between the outer and the inner self composed of whimsical associations, contemplations, emotions and sensations. This movement results in the formation of an internal magma and the emergence of an internal need that propels the act of creation.' Her output is mostly comprised of site-specific works often documented as videos. She makes use of a vast array of materials and techniques including her own body. Mosaic art and its methodology are recurrent in her work and serve as a springboard for her ideas and perceptions. By observing her production flow and past exhibitions, it can be said that she belongs to a generation of artists that are multidisciplinary and best associated with what American art critic Rosalind Krauss calls a 'post-medium condition'.¹

How can an artist deploying mosaic strategies fit in neatly with current trends in contemporary art? For that, we need to understand how the thought on mosaic art has been changing and equating itself with broader art issues. The articles of Daniele Astrologo Abadal and Bruno Bandini published by Solo Mosaico Magazine in 2012 can shed some light on the matter.

In his text *Mosaic Thought*² Abadal develops the idea of thinking in mosaic terms. His argument departs from a more conventional notion of mosaic, as simply the creation of relatively flat or textured surfaces constructed in partible units and arrives at the idea that mosaic principles exist conceptually and formally in broader art practices. He emphasizes mosaic as a mental activity, but not specific to the genre 'mosaic' in its historical context. For him the act of making a mosaic is concerned with the *forma mentis*.³ Therefore, mosaic is understood as 'a process by which a structure is composed of different elements unified into an organic system'. Mosaic is an approach, a way of putting works together where the act of making is a central point for an artist's research. For Abadal, mosaic is first and foremost a conceptual phenomenon, one that incorporates countless visual forms of expression.

Bandini's text *Just Mosaic?*⁴ reveals how artistic research in mosaics is comprehensive and pursued by mosaic artists and non-mosaic artists alike. Mosaic research is mostly based on the idea of modulation *i.e.* working with discreet, partible units in opposition to mixing blobs of colour or paint. The frequency of placement of these units in a space can be controlled to create the formal composition of a work as well as tell a conceptual story. For Bandini, mosaic is essentially a language of fragmentation, modulation and repetition encompassing a very diverse range of materials and experiences of today. It should not be understood just as a technique, but as an approach that surpasses the limitations of the technique.

In both Abadal's and Bandini's text the emphasis is placed on mosaic art as an approach, which points to a shift in the way mosaic has been studied.⁵ They provide a new understanding of mosaic art by placing it within the wider art context of fine art practice. Both writers offer an important way of readdressing the construction and analysis of artworks regardless of traditional disciplinary categories. It is right within this context that we can understand Lysiane Bourdon's practice, with her carefully staged creations based on inner desires and the externalization of a

¹ Krauss, R. (2000) *A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition*. London: Thames & Hudson.

² Abadal, D. A. (2012) *Mosaic Thought*. In: Solo Mosaico, Ravenna.

³ *Forma mentis* is a Latin phrase that literally means 'form of the mind'. It is an expression used mainly in philosophy and psychology when referring to the specific way of thinking and acting, or even to a habit, a person or a community, especially if this is conditional, or deemed conditioned by an education with a well-defined thematic orientation or pragmatic.

⁴ Bandini, B. (2012) *Just Mosaic?* In: Solo Mosaico, Ravenna.

⁵ Traditionally, in art history, mosaic is studied as a technique subservient to painting or discussed mainly in relation to its decorative qualities.

fragmentary and protean dreamworld.

Nevertheless, it is only possible to locate her work –as well as understand mosaic art in wider processual terms– due to the fact that the ‘post-medium condition’, mentioned in the opening paragraph, conceptualized by Rosalind Krauss has allowed many practitioners to deal with ideas and strategies that extrapolate medium specificity. Krauss reached her conclusions through the analysis of Marcel Broodthaers’ work –coincidentally Lysiane Bourdon’s compatriot. His practice ‘implodes the idea of an aesthetic medium’.⁶ Hence, we are now faced with multidisciplinary artists deploying a variety of media and materials in their practice and are most commonly associated with installation works. These practices break away from modernist tendencies of analytical approaches based on medium specificity, very much at the forefront of mosaic making today.

In her installations, Lysiane Bourdon displays a mastery of textural juxtapositions and an acute sense of spatial articulation. Her use of cloths, fur, glass, ceramics, the written word and even fake teeth are sublime and charged with surreal poetry. She is a creative force to reckon with and can easily navigate her way through a multifaceted and diverse contemporary art world and yet keep an authentic and passionate interest in mosaic art.

'Matisse spoke of "reservoir of images", we could speak of "reservoir of materials". I order materials expressively according to my own inner thoughts and needs, always taking into account the exhibition spaces as they welcome my creations, which go beyond their materiality and cannot be defined without the spaces they inhabit. Thus, Mosaic art fits perfectly into the plurality of the contemporary art world as experienced by artists with the particularities of the medium they choose to express themselves with' (Lysiane Bourdon).

Biography

Lysiane Bourdon lives and works in Belgium. She started her training in 1994 sponsored by the King Baudouin’s Foundation of Belgium in Brussels, for the creation and restoration of mosaic art. In 1995, she had mosaic internships at the School of Ravenna, Italy and at the studio of Giovanna Galli in Paris, France as well as working on the Roman archaeological site of Conimbriga in Portugal. In 2006, she received a 1-year fellowship by the *Centre Contemporain des Arts Textiles de la Fédération Wallonie-Bruxelles*, Belgium, for a research project investigating mosaic, sculpture and dreams. In 2010, she studied mosaic sculpture with Gerard Brand in Paray-le-Monial, France.

⁶ Krauss, 2000:20

Le monde onirique de Lysiane Bourdon : un cadre conceptuel

Sans Dents mais en dansant
2013
74 x 75 x 65 cm
Installation : Table, collection de fausses dents, sculpture en terre cuite, un rêve dans un carnet

Page ci-contre
Chaussure Onirique, Précieuse
2008
5 x 10 x 21cm
Sculpture, verre et paraffine
crédit photo :
Samuël Delcroix

Marcelo de Melo

Selon l'artiste belge Lysiane Bourdon, son processus créatif « est un lent flux perpétuel entre l'intérieur et l'extérieur, constitué d'associations ludiques, de contemplations, d'émotions et de sensations ». Sa production est principalement composée d'œuvres développées pour un lieu spécifique, souvent documentées par des vidéos. Elle fait appel à une vaste gamme de matériaux et de techniques, y compris son propre corps. L'art de la mosaïque et sa méthodologie sont récurrents dans son travail et servent de tremplin à ses idées et à ses perceptions. Au vu de son flux de production et de ses expositions passées, on peut dire que Lysiane Bourdon ap-

partient à une génération d'artistes multidisciplinaires et le meilleur rapprochement que l'on puisse faire est d'évoquer ce que la critique d'art américaine Rosalind E. Krauss appelle une condition « post-medium ».¹

Comment une artiste peut-elle déployer des stratégies musives qui s'adaptent parfaitement aux tendances actuelles de l'art contemporain ? Pour le comprendre, nous avons besoin d'appréhender de quelle façon la conception de la mosaïque a changé et a été assimilée à des questions plus larges sur l'art. Les articles de Daniele Astrologo

Abadal et de Bruno Bandini, publiés par Solo Mosaico Magazine en 2012, peuvent nous aider à faire la lumière sur la question.

Dans son texte *Mosaic Thought*, Abadal développe l'idée d'une pensée en termes de mosaïque. Sa thèse de départ s'écarte de l'idée conventionnelle de la mosaïque simplement définie comme la création de surfaces relativement plates ou texturées et construites à partir d'unités ; il souligne que les principes de la mosaïque existent conceptuellement et formellement dans des pratiques artistiques plus larges. Il met l'accent sur la mosaïque en tant qu'activité mentale, mais non spécifique du genre « mosaïque » dans son contexte historique. Pour lui, l'acte de réaliser une mosaïque est sous-tendu par la *forma mentis*.² Par conséquent, la mosaïque est définie comme « un processus par lequel une structure est composée de différents éléments unifiés dans un système organique ». La mosaïque est donc comprise comme « une approche, une façon de mettre ensemble des travaux où l'acte de décision est le point central pour la recherche de l'artiste. » Pour Abadal, la mosaïque est d'abord et surtout un phénomène conceptuel, phénomène qui intègre d'innombrables formes visuelles d'expression.³

Le texte de Bandini *Just Mosaic ?* révèle comment la recherche artistique en mosaïque peut être comprise et poursuivie par des artistes mosaïstes aussi bien que des artistes non mosaïstes. La recherche en mosaïque est basée sur l'idée de modulation, à savoir travailler avec des unités discrètes (au sens mathématique, c'est-à-dire discontinues), par opposition au mélange des gouttes de peinture ou de couleur. La fréquence de position de ces unités dans un espace peut être contrôlée pour créer la composition formelle d'une œuvre, autant que pour raconter une

histoire conceptuelle. Pour Bandini, la mosaïque est essentiellement un langage de la fragmentation, de la modulation et de la répétition englobant une gamme très diverse de matériaux et d'expériences actuelles. Elle ne peut pas seulement être comprise comme une technique, mais comme une approche qui dépasse les limites de cette technique.⁴

Dans les textes d'Abadal et de Bandini l'accent est mis sur l'art de la mosaïque en tant qu'approche, ce qui dénote un changement dans la manière dont la mosaïque a été abordée.⁵ Ils fournissent une nouvelle compréhension de l'art de la mosaïque en le plaçant dans un contexte plus large de l'art, celui de la pratique des beaux-arts. Les deux auteurs offrent un moyen important de relecture de la construction et de l'analyse des œuvres, indépendamment des catégories disciplinaires traditionnelles. C'est justement dans ce contexte que nous pouvons comprendre la pratique de Lysiane Bourdon, avec sa mise en scène très soignée de créations fondées sur les désirs intérieurs et l'extériorisation d'un monde onirique fragmentaire et changeant.

Néanmoins, il est seulement possible de situer son travail - ainsi que de comprendre l'art de la mosaïque dans des termes de processus plus larges - par le fait que la « condition post-medium », mentionnée dans le premier paragraphe et conceptualisée par Rosalind Krauss a permis à de nombreux praticiens de traiter avec des idées et des stratégies qui extrapolent la spécificité du medium. Krauss a atteint ses conclusions à travers l'analyse de l'œuvre de Marcel Broodthaers qui, pure coïncidence, est un compatriote de Lysiane Bourdon. Sa pratique « fait implorer l'idée d'un medium esthétique »⁶. Par conséquent, nous sommes désormais confrontés à

Lysiane Bourdon
vit et travaille à Bruxelles
en Belgique

elle a débuté avec le soutien de la Fondation du roi Baudouin de Belgique à Bruxelles pour la création et la restauration de mosaïque d'art

elle a consolidé sa formation en mosaïque à Ravenne et à Paray-le-Monial elle a travaillé pour le site archéologique de Conimbriga au Portugal Elle a reçu une bourse d'un an par le Centre des arts contemporains des textiles de Tournai, en Belgique, pour un projet de recherche sur la mosaïque, la sculpture et les rêves.

en haut
Chaussures Oniriques
 2008
 12 x 28 x 30 cm
 Installation au sol Objets chaussures, assiette rouge, fausse fourrure noire, un rêve dans un carnet
 crédit photo: Samuël Delcroix

au milieu
 Doux Sommeil, entrée de l'installation «*Ville Onirique*»
 2008
 dimensions correspondant à une pièce d'habitation minimum
 Installation au sol Marbres, Lumière rouge
 crédit photo: Samuël Delcroix

en bas
 Adieu, bonne chance, sortie de l'installation «*Ville Onirique*»
 2008
 dimensions correspondant à une pièce d'habitation minimum
 Installation au sol Marbres, Lumière bleue
 crédit photo: Samuël Delcroix

des artistes multidisciplinaires qui déploient une variété de média et de matériaux dans leur pratique et qui sont le plus souvent associés à des installations. Ces pratiques se distinguent des tendances modernistes de l'approche analytique, basée sur la spécificité du médium et largement mise en avant dans la pratique de la mosaïque aujourd'hui.

Dans ses installations, Lysiane Bourdon affiche une maîtrise des juxtapositions de texture et un sens aigu de l'articulation spatiale. Son utilisation des vêtements, de la fourrure, du verre, de la céramique, des mots écrits et même des fausses dents est sublime et chargée de poésie surréaliste. C'est une force créatrice avec laquelle il faut compter et qui peut facilement poursuivre son chemin à travers un monde de l'art contemporain multiforme et diversifié, tout en gardant un intérêt authentique et passionné pour l'art de la mosaïque.

Matisse parlait d'un « réservoir d'images », nous pourrions parler d'un « réservoir de matériaux. » « J'ordonne de manière expressive les matériaux selon mes propres pensées intérieures et mes besoins, en tenant toujours compte des espaces d'exposition qui accueillent mes créations ; ils vont au-delà de leur matérialité et ne peuvent être définies en dehors des espaces qu'ils habitent. Ainsi, l'art de la Mosaïque s'intègre parfaitement dans la pluralité du monde de l'art contemporain, vécue par

Love Shoe
2012
41 x 23 x 40 cm
Installation au sol, structure recouverte de marbres, smalti, pierres naturelles en forme de cœur, fausse fourrure, mots écrits en lettres de marbre
crédit photo: Samuel Delcroix

les artistes avec les particularités du médium qu'ils choisissent pour s'exprimer. » conclut Lysiane Bourdon. ■

¹ Krauss, R. (2000) *A Voyage on the North Sea: Art in the Age of the Post-Medium Condition*. London: Thames & Hudson.

Rosalind E. Krauss souligne que le médium apparaît comme une forme de souvenir ; elle désigne les artistes contemporains qui rejettent cet échafaudage en parlant de condition « post médium »

² *Forma mentis* est une citation latine qui signifie littéralement « Forme de l'esprit ». C'est une expression principalement utilisée en philosophie et en psychologie quand on veut se référer à la façon spécifique de penser et d'agir, ou même pour une habitude, une personne ou une communauté, particulièrement si elle est conditionnée ou censée être conditionnée par une éducation avec une orientation thématique bien définie ou pragmatique.

³ Abadal, D. A. (2012) *Mosaic Thought*. Solo Mosaico n°5

⁴ Bandini, B. (2012) *Just Mosaic?* Solo Mosaico n°5.

⁵ Traditionnellement, dans l'histoire de l'art la mosaïque est étudiée comme une technique asservie à la peinture ou considérée principalement en lien avec ses qualités décoratives.

⁶(Krauss, 2000: 20).

Offrande
2009
78 x 90 x 40 cm
Installation Table, tissu, cire d'abeille, pigments, un rêve écrit sur le sol