

magazine invention

« Cœur Libre - My Heart is Free »

de Laurel Holloman

Une Exposition entre Mouvement, Emotion & Audace

Laurel Holloman

« Cœur Libre - My Heart is Free »

© Miki Turner

La passion de Laurel pour la peinture est apparue dès son plus jeune âge. Une discipline qu'elle dû mettre entre parenthèse pour entamer une carrière de comédienne après avoir été découverte dans une production New-Yorkaise «The Heart Is a Lonely Hunter» où elle interprétait la jeune Mick Kelly, qui lui valu les critiques les plus enthousiastes du New York Times. Laurel a définitivement lancé sa carrière d'actrice en 1995 grâce à son rôle dans «The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love», film acclamé par les critiques de Sundance. Elle tourna par la suite dans plus de 25 films incluant : Boogie Nights, Loving Jezebel, Tumbleweeds, Lush, The myth of Fingerprints and The Rising Place. Entre 2001 et 2002, Laurel incarne le rôle de Justine dans la série

«Angel», avant de jouer le rôle de Tina Kennard dans «The L World» en 2004. Son interprétation fut récompensée en 2005 par un Golden Satellite Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Laurel travaille actuellement sur son premier spectacle en solo à Los Angeles.

*Enlightened
100x150cm
Oil on canvas rétro-éclairé*

© Miki Turner

Si Laurel Holloman est connue pour sa carrière d'actrice, elle s'est toujours exprimée à travers la peinture ou la sculpture, domaines qu'elle a étudiés au San Francisco Art Institute ou à UCLA. Cette passion qui ne l'a jamais quittée depuis l'enfance est devenue, depuis quelques années, une nouvelle plateforme d'expression, avec un succès d'estime croissant.

© Miki Turner

Vernissage de Cœur Libre, Laurel Holloman, Jean Tiberi, Maire du 5ème arrondissement de Paris et Wayne Holloman.

© Miki Turner

Après avoir vendu plusieurs de ses peintures et dessins pour des œuvres caritatives, elle a choisi, pour sa première exposition « Cœur Libre », le cadre de la Mairie du 5ème arrondissement de Paris, pour présenter plus d'une quinzaine de travaux choisis. Ses peintures à l'huile aux dimensions monumentales, fonctionnant seules ou en groupes, capturent habilement les sensations de libertés opposées aux formes de répressions. Cette dichotomie, propre à l'œuvre de Laurel Holloman, se retrouve dans sa manière d'appréhender le support en jouant sur les couches multiples.

Blue Valentine (Illuminated)
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

Ses œuvres rétro-éclairées par des LED proposent différents niveaux de lecture par l'absence d'apprêts laissant ainsi la lumière filtrer à travers la toile. Les formes abstraites de nus féminins semblent, dès lors, s'absoudre de la réalité figurative et se diluer dans une lumière sensuelle et onirique. Les dessins et messages invisibles sous les couches de peinture sont à l'image du processus créatif de l'artiste : cachés et sous-jacents, ils sont tels les souvenirs et sensations enfouis que Laurel Holloman fait remonter à la surface, dans une forme de maïeutique artistique. Cette libération des émotions lui permet d'offrir un voyage à travers son paysage mental, ses influences (Louise Bourgeois, Gerhard Richter ou Herbert Brandl) et d'aborder l'imperceptible et l'intelligible.

Quick Silver
120x120cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

© Miki Turner

Parent / Child
120x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé

Laurel travaille la peinture à l'huile sur grands formats pour sublimer la justesse et la richesse de son expression émotionnelle instantanée. En travaillant la texture du médium, l'artiste recherche l'accident inconscient en dissimulant des messages cachés ou des épures sous chaque couche de peinture. Sa technique picturale s'appuie sur des glacis fins pour les abstractions figuratives, souvent issus d'une série d'esquisses de modèles. Les glacis donnent une qualité éthérée et fantomatique à l'image tout en illuminant considérablement son travail autour de la couleur.

© Miki Turner

Mêlant son expérience d'actrice, la quête émotionnelle de sa carrière, visant à exprimer les sentiments au plus juste de la réalité, Laurel explore et décortique au travers de ses toiles monumentales les thèmes universels tels que les relations entre les êtres, l'amour, la frustration, l'érotisme... L'art devient la garantie de santé mentale, lui permettant de transformer ses démons en alliés. A travers ses peintures abstraites, Laurel s'exprime avec malice, colère ou tendresse dans un processus de création partant d'une étincelle, une sensation et laissant émerger un message coloré presque naturel.

*I walk Alone
120x180cm
Oil on canvas
rétro-éclairé*

© Miki Turner

« La peinture représente une sensation de relâchement et d'ouverture sur le monde psychique quasi introspectif. Je pense que cet art permet de percer l'inconscient qui, une fois exploré profondément, fait remonter à la surface l'imagination. C'est alors à moi de créer et de nourrir ce moment. Si je suis intéressée par la figuration abstraite des nus et paysage, je commence toujours par un sujet ou un modèle, mais la peinture finit instinctivement par prendre le dessus et se métamorphose en un autoportrait inattendu. Tandis que je peins consciencieusement le sujet en tant qu'entité ; inconsciemment, ce que je vis commence à se refléter et l'image se créer. Toutes mes peintures traduisent les tourbillons émotionnels qui m'entourent ».

Laurel Holloman a un BA de l'Université Chapel Hill de Caroline du Nord, avec une performance Studies/Art major. Elle a aussi étudié la peinture et la sculpture à UCLA et au San Francisco Art Institute. Laurel aujourd'hui est très investie dans le domaine caritatif. Elle est engagée et supportrice active de Médecins Sans Frontières et donne régulièrement ses œuvres à destination de ventes aux enchères caritatives : une esquisse pour Bark, des tableaux pour le Maasai Wilderness Conservation Trust ou Sewing Hope (a fount of Mercy Program).

**Après Paris,
Laurel Holloman
organisera
sa deuxième
exposition
cet été en Italie.**

© Miki Turner

Rencontre avec Laurel Holloman

Propos recueillis par Barbara Dorey.

© Miki Turner

Laurel Holloman, vous êtes à la fois actrice et artiste peintre. Américaine, vous vivez sur la côte Est. Pourquoi avez-vous choisi Paris, pour présenter votre toute première exposition ? Quelle chance avons-nous !

J'ai choisi la ville de Paris pour cette première exposition car je me suis dit qu'il s'agissait de l'endroit parfait pour tout artiste qui se lance, à quelque niveau que ce soit. Je pense également que Paris est l'une des plus merveilleuses villes du monde. C'est la capitale de l'art.

Le choix a été influencé par mon travail et mes œuvres, et je l'avais bien mérité ! Cela représentait beaucoup pour moi.

Votre exposition est intitulée « Cœur libre ». Du point de vue d'une artiste peintre, quelle en est la signification exacte ?

Le titre « Cœur libre » correspond à deux changements importants dans ma vie. Pour faire bref, je me suis éloignée de mon métier d'actrice que j'exerce depuis mon adolescence, et j'ai mis fin à une relation de neuf ans. J'ai l'impression que cela m'a apporté un nouveau sentiment de liberté qui m'a permis d'exprimer et de peindre tout ce que je voulais. Je suis toujours dans une période de transition, et j'estime avoir beaucoup de chance de pouvoir exprimer ce que je ressens à travers mes peintures. Je pense que beaucoup de personnes se retrouvent dans ce type de transition. En particulier tous ceux qui ont connu le succès dans un certain domaine et se sont soudainement reconvertis, ou quelqu'un qui a aimé / été aimé et a perdu cet amour.

© Miki Turner

*Coeur Libre
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé*

« Cœur Libre », soit. Mais vous semblez être également une « Ame Libre » ! La grandeur de vos toiles, leur intensité, les titres. Certains intitulés sont précis, audacieux : « Soul Pocket », « The Part of Me Apart from You », « Spring Forward », « She Burns my Eyes »... Ils confèrent une autre dimension, un autre niveau de compréhension de votre travail.

Soul Pocket (Illuminated)
140x140cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

© Miki Turner

Mes titres viennent du fond du cœur, et sont un peu taquins. J'ai puisé mon inspiration auprès d'autres très grandes artistes féminines qui ont fait de même. Louise Bourgeois, Tracy Emin et Marlène Dumas. J'adore la façon dont ces femmes jouent avec les mots. Je considère également que les titres ont la capacité d'amener l'art abstrait à un niveau supérieur. Ils l'emportent vers un lieu différent, et c'est très important.

© Miki Turner

Votre approche semble différente, peut-être plus généreuse ? Vous attribuez un titre à chacune de vos œuvres comme si vous souhaitiez glisser un indice ou donner la clé de chaque toile. Ce qui est assez rare comme démarche.

En effet, j'offre un art abstrait à grande échelle dont le titre fournit un indice important ; cela me suffit et je ne ressens pas le besoin de fournir davantage d'explications. C'est peut-être ma façon de dire que j'ai déjà posé l'indice sous vos yeux. Pour le reste, c'est à vous de jouer !

Et si nous abordions désormais la question des couleurs ; les vôtres semblent en mouvement. Je dirais même qu'elles semblent vivantes, fluides. C'est très impressionnant ! Comment parvenez-vous à obtenir un tel effet ?

Pour ma part, je pense que les couleurs relèvent du domaine de l'instinctif. La fluidité est presque toujours ce que je recherche car, pour moi, l'émotion que peut transmettre l'art abstrait réside dans cette sensation de mouvement ou de flottement. Je suis une peintre bien plus sensuelle que beaucoup d'autres artistes abstraits qui, quant à eux, travaillent avec des formes et des mouvements rigides ; je continue pourtant à privilégier les larges coups de pinceaux, comme pour la toile « Red Rain ».

© Miki Turner

*Red Rain
120x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé*

Ma question va vous paraître très subjective, mais pensez-vous que votre peinture puisse être qualifiée de féminine ou masculine ?

Je trouve que ma peinture est très féminine, sensuelle et d'humeur très changeante. Mais si vous jetez un œil à « Wounded » and « Haunted », je suppose que vous y attribueriez un côté plus masculin. Depuis mon plus jeune âge, je me suis toujours sentie en accord avec ces deux côtés de ma personnalité.

© Miki Turner

*Wounded
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé*

© Miki Turner

*Haunted
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé*

© Miki Turner

*Haunted Illuminated
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé*

La lumière est très importante. Vous utilisez même sur vos toiles, le rétro-éclairage par LEDs. Quel est votre objectif ?

La lumière est tout en matière de peinture. Que ce soit pour la peinture en surimpression ou pour les peintures rétro-éclairées. La lumière est aussi indispensable dans la vie de tous les jours, c'est pourquoi nous agissons et réagissons en fonction d'elle.

She Burns my Eyes
100x150cm
Oil on canvas, rétro-éclairé

© Miki Turner

Spring Forward
200x320cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

And, I love you
100x150cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

J'ai lu que vous adorez le design, l'architecture et l'innovation. Essayez-vous d'atteindre une approche innovante dans votre art ?

J'aimerais ouvrir de nouveaux horizons en matière de peinture, comme avec l'éclairage par LED, qui amène cet art à un autre niveau. Et oui, c'est intentionnel. Je voudrais également repousser les limites de ce que sont les conventions de la peinture, si je le peux.

© Miki Turner

It's Irreversible
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé

« Cœur Libre » a déjà démarré depuis quelques jours, quels sont les premiers retours et réactions que vous entendez ?

Qu'il s'agit d'une exposition en solo très forte, avec une large gamme de couleurs audacieuses. Et aussi, que j'ai réussi à capturer les mouvements et l'émotion avec mon art abstrait !

© Miki Turner

It's You, It's All For You
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

Memory Loss
120x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé

Aviez-vous certaines craintes à l'égard de cette première exposition ?

Bien sûr, j'avais peur que les thèmes des peintures soient trop différents. J'étais préoccupée par tout ce qui risquait de mal se passer au cours de l'installation.

Maintenant, parlons Invention ! Quelle sorte d'innovation voudriez-vous imaginer ou inventer ?

J'inventerais n'importe quoi pour éliminer les effets du décalage horaire !

Pendant que nous discutons là, vous êtes constamment en mouvement, sans cesse en train de parler avec vos mains. Comme si vous essayiez de donner forme à une substance virtuelle et malléable. Pensez-vous que la sculpture pourrait être une prochaine étape ?

J'ai toujours été très active, et c'est certain, j'adorerais faire de la sculpture. Pour le moment, je travaille à élaborer une nouvelle installation. J'espère faire une autre exposition en solo en Italie cet été, à Venise. Nous verrons bien. Jusqu'ici, tout se présente à merveille.

© Miki Turner

Escape
80x120cm
Oil on canvas rétro-éclairé

© Miki Turner

Untitled Green
150x180cm
Oil on canvas rétro-éclairé

Pour en savoir plus sur Laurel Holloman :

www.laurelholloman.net

Prochaine exposition :

**à l'Ateneo de Venise, Aula Magna, Campo San Fantin
du 12 Juillet au 30 Septembre 2012.**